

POR AMOR AL CAMINO

PLAN DE REVALORIZACIÓN SOCIOCULTURAL
DE LA ESENCIA DEL CAMINO DE SANTIAGO

POR AMOR AL CAMINO

**PLAN DE REVALORIZACIÓN SOCIOCULTURAL
DE LA ESENCIA 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,
tenso como una lona, vuestros recuerdos enmarcados de horizontes.

Decid, ¿qué habéis visto?

CHARLES BAUDELAIRE, *El Viaje*, *Las flores del mal*.

06 INTRODUCCIÓN

08 EL PLAN

10 LAS CONSECUENCIAS DE LA BANALIZACIÓN TURÍSTICA DEL CAMINO EN UN
ALBERGUE PIONERO

12 PROPUESTAS DE ACCIÓN CULTURAL

14 PRODUCCIONES ARTÍSTICAS

34 ACCIÓN E INTERVENCIÓN SOCIOCULTURAL

58 QUIÉNES SOMOS

66 DIFUSIÓN Y REPERCUSIÓN

68 POR AMOR AL CAMINO EN LOS MEDIOS

INTRODUCCIÓN

El Camino de Santiago es una de las rutas sagradas más concurridas y cosmopolitas del planeta y, a juzgar por sus reconocimientos (Patrimonio de la Humanidad, Gran Itinerario Cultural Europeo, premio Príncipe de Asturias de la Concordia...), nuestro mayor tesoro patrimonial a nivel nacional e internacional.

El Camino llega a tener tanto peso como peregrinación en el Medioevo que estructura nuestra sociedad hasta el punto de que los axiomas que se transmiten a través de él y de sus expresiones artísticas resultan fundamentales en la constitución del nuevo / viejo continente y de nuestro propio yo como europeos, resultando los valores de Europa únicos en la historia del mundo.

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, preservando su estructura antropológica prototípica de rito de paso.

Sin embargo, en la actualidad, su condición romántica de última gran aventura espiritual ha de convivir con distintos fenómenos típicos del siglo XXI que le afectan a nivel estético, ambiental y social, y con las consecuencias de haber sido transformado en un fenómeno mundial explotado como atractivo turístico.

Por ello proponemos este espacio de reflexión compartida, de debate y desarrollo artístico sobre ese néctar antropológico y sociocultural del Camino de Santiago.

De la misma forma que hace casi 1000 años el Camino se reinventó en el Camino medieval, integrando los grandes valores de los pueblos prerromanos, y la parte positiva de las culturas romana y griega, se pueden establecer hoy los gérmenes y elementos para una reconstrucción. La salvaguarda de su esencia pasa por la visibilización de esos axiomas, ignorados al presentarlo como objeto de consumo, que constituyen la base de la identidad europea y hacen de él un rito de paso.

Este plan de revalorización es la mejor forma que hemos encontrado para contribuir a que el Camino siga siendo 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 en 2017 diseñado y coordinado por la artista y peregrina Irene García-Inés Aguado**, con el objetivo de desarrollar un trabajo de mediación e intervención artística comunitaria en el Camino para hacer frente a **la pérdida paulatina de la esencia sociocultural del mismo, tras peregrinar nuevamente a Santiago.**

El plan Por Amor al Camino se acaba convirtiendo en el proyecto troncal actual del laboratorio de arte comunitario La Maya Lab, cuyo objetivo es **reflotar esencias socioculturales 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 Galería Espacio de Arte / Espacio Abierto**, **el Coworking creativo Codocóncodo**, **y las productoras Folclore Audiovisual, Berkori y Menéndex Films.**

El emblemático hospitalero Jesús Jato también decide ser parte del proyecto aportando sus **amplios conocimientos sobre el Camino**, y su mítico albergue **Ave Fénix de Villafranca del Bierzo** se constituye como el centro neurálgico idóneo a pie de obra, **al representar tanto la esencia sociocultural jacobea más genuina** como las **amenazas** e impactos negativos que ésta experimenta ante su progresiva **banalización turística.**

La Maya Lab asume así no sólo un compromiso con el propio Camino, si no también con uno de sus refugios más legendarios, llevando a cabo trabajos de adecuación y mejora del espacio y ayudando a afrontar las dificultades derivadas de la coyuntura actual.

El plan Por Amor al Camino se plasma en la **ejecución de más de 20 propuestas culturales y artísticas, lo que lo convierte en un proyecto de extensión considerable.** Cada una de ellas supone un amplio trabajo de investigación y análisis, y su conjunto una inmersión a fondo en el Camino para **visibilizar y salvaguardar sus axiomas como antídoto** ante las dificultades y desafíos actuales.

LAS CONSECUENCIAS DE LA BANALIZACIÓN TURÍSTICA DEL CAMINO EN LOS PRIMEROS ALBERGUES

A pesar de erigirse el **Ave Fénix como un referente internacional y un modelo** para la creación de los demás albergues del Camino, y a pesar de ser **Jesús Jato una leyenda viva jacobea** (que hereda de su abuela Generosa una tradición familiar centenaria y ayuda a despertar el Camino de Santiago contemporáneo cuando muy pocos se interesaban por ello), **resulta complicado para él y para refugios como el suyo sobrevivir a los embistes de la deriva actual del fenómeno de Compostela y a la presión fiscal y administrativa.**

Uno de los **puntos de inflexión** se produce cuando **se generaliza la decisión política de traspasar la gestión del Camino de los organismos de Cultura a los de Turismo**, a la par que **se elimina el Comisariado específico**, fundiéndolo con la Dirección General. Desde entonces **las decisiones políticas** en relación al mismo marcan como **prioridad el impacto cuantitativo en detrimento de otros aspectos cualitativos sustanciales** de la ruta. Este giro de 180 grados no sólo trae consigo la **invisibilidad de sus valores fundamentales** y un perfil de caminantes cada vez más exigente, si no que además crea una serie de **impactos económicos negativos en los albergues de acogida tradicional:**

El donativo pierde valor al no encontrar su lugar en un **contexto meramente turístico**, diluyéndose el conocimiento y práctica sobre su sentido y sobre la filosofía de estos enclaves. **La peregrinación de largo recorrido decae**, llegando el Camino francés a perder la mitad de los peregrinos en los últimos 10 años, según los datos oficiales, ante la proliferación de otras rutas a Santiago que se catalogan como Camino sin reunir los suficientes criterios, y la gran promoción oficial de conseguir la Compostela realizando sólo los 100 últimos kilómetros, un tramo masificado en temporada.

Aunque entre los **parámetros de protección oficial de la Acogida Tradicional Jacobea** como patrimonio inmaterial se cuenta la **austeridad** de los albergues, muchos de los **nuevos** cuentan con todo tipo de **comodidades** para atender al prototipo de peregrino antes mencionado, y con **grandes medios de marketing** que generan una **presión nueva sobre los primeros albergues**. Hay que tener en cuenta que hace pocos años sólo existían el Ave Fénix y 2 refugios más en el Camino. Hoy, sólo en Villafranca se concentran más de 10 albergues. Sin contar los que han sido abiertos en los pequeños pueblos que no solían constituir fin de etapa.

El Ave Fénix **se construyó porque los peregrinos necesitaban un lugar** donde guarecerse durante su andadura, pero hoy el albergue **necesita fondos para pagar la gran carga fiscal** requerida sólo para permanecer abierto; ello **a pesar de la gran labor social que desempeña al dar acogida y alimento gratuitos** a los cientos de caminantes que cada año viajan sin recursos, de forma que cualquier persona pueda llegar a Santiago independientemente de su capacidad económica, como ocurría tradicionalmente.

Todas estas **dificultades se han agravado tras la crisis del Covid**, cuando pudimos comprobar que desde las distintas instituciones se comprendió la situación de emergencia de hoteles, restaurantes y albergues turísticos, concediéndoles **distintos tipos de ayudas**, pero **no existió ninguna para albergues no turísticos**, lo que llevó al Ave Fénix a acumular una **inmensa deuda** en concepto de impuestos no pagados por la falta de ingresos derivada de la ausencia de donativos de peregrinos/as.

El plan Por Amor al Camino no por casualidad sitúa su cuartel general en el Ave Fénix, si no que uno de los principales objetivos del programa es **poner en valor los axiomas e impactos positivos** que los **primeros albergues** promueven y el **papel fundamental** que tienen y tuvieron en el resurgir del Camino de Santiago, para **sensibilizar y concienciar** sobre el apoyo que merecen estos veteranos que siempre estuvieron ahí para ayudarnos a toda la comunidad jacobea.

Si somos fieles a los propios valores del Camino con los que ellos nos inspiraron, **su salvaguarda requiere de nuestro compromiso y de asumir una responsabilidad conjunta.**

PROPUESTAS CREATIVAS

- 1 Monumento sobre Hospitalidad Jacobea. Foncebadón
- 2 Documental sobre las Tradiciones Orales del Camino
- 3 Cuaderno de viaje sobre las Tradiciones Orales del Camino
- 4 Documental sobre la Hospitalidad Jacobea: veteranos y primeros albergues
- 5 Cuaderno de viaje sobre la Hospitalidad Jacobea: veteranos y primeros albergues
- 6 Documental sobre Jesús Jato y el albergue Ave Fénix
- 7 Cuaderno de viaje sobre Jesús Jato y el albergue Ave Fénix
- 8 Guía artística del Camino como rito de paso
- 9 Producción de esculturas jacobeanas
- 10 Talleres de impresión 3D a partir del plástico de vertederos ilegales del Camino
- 11 Arte y Artesanía comunitario con los vecinos/as del Camino
- 12 Arte plástico sobre los paisajes del Camino

ACCIÓN E INTERVENCIÓN SOCIOCULTURAL

- 13 Jornadas Culturales sobre el Camino de Santiago
- 14 Encuentros Internacionales de Artistas Visuales en el Camino
- 15 Encuentros Internacionales sobre Hospitalidad Jacobea
- 16 Construcción comunitaria de un Taller de Arte en el albergue Ave Fénix
- 17 Construcción comunitaria de una Residencia de Artistas en el Ave Fénix
- 18 Construcción comunitaria de un Espacio de Eventos en el Ave Fénix
- 19 Dinámicas de mediación cultural entre las comunidades locales del Camino y los peregrinos/as
- 20 Programas de gastronomía tradicional impartidos por Personas Mayores
- 21 Talleres de pensamiento creativo para la visibilización de la Puerta del Perdón
- 22 Creación de una marca de productos ecológicos del Ave Fénix
- 23 Talleres de emprendimiento creativo ecosocial como alternativa a la despoblación rural
- 24 Encuentros de pastores/as y peregrinos/as de las rutas a Santiago

del latín
Hospitium
Deber
sagrado
de reci-
bir, vestir,
alimentar y
proteger a
un extraño.

PRODUCCIONES ARTÍSTICAS

1. Monumento sobre Hospitalidad Jacobea. Foncebadón

Intervención artística monumental de 50m2 sobre Hospitalidad tradicional jacobea con la que se propone **completar la mitad de la espadaña en ruinas** de la iglesia románica del **primer hospital de peregrinos del Camino**, situado en el alto y legendario puerto de Foncebadón, León.

Irene García-Inés hace una **propuesta inspirada principalmente en las tesseras de Hospitalidad: 2 piezas** que encajaban entre sí **como un puzzle, con formas simbólicas e inscripciones** grabadas en sus caras, que se utilizaban tradicionalmente en la península ibérica para **formalizar el pacto de hospitalidad** entre 2 clanes o individuos. **Cada persona se quedaba una de las 2 mitades**, firmando un contrato eterno: **el deber sagrado de recibir, vestir, alimentar y proteger a un extraño**. Esto es literalmente lo que significa **etimológicamente** la palabra hospitalidad en latín (*Hospitium*), que a su vez viene del griego (*Fi-lo-xe-nía*): **Amor a los extraños**.

Así, la espadaña queda **convertida en una tessera monumental**, con su forma especialmente simbólica al ser el hospital jacobeo más antiguo, **resistente en pie** a pesar de su riesgo inminente de derrumbe, **sujetándose ambas mitades física y conceptualmente**. **Sellan un pacto perenne, entre pasado y presente, de salvaguarda de la hospitalidad tradicional**, al estar grabado para siempre su verdadero significado en la etimología, como recuerda la inscripción.

Las letras están realizadas en **cerámica refractaria** cocida a **alta temperatura (1260°)** recuperando un material local y natural maragato, que ya aprovechó **Gaudí** en el palacio episcopal de Astorga. **El trabajo cerámico es comisionado por Acción Cultural Española**, entidad pública dependiente del Ministerio de Cultura, y se realiza durante **1 año** (Nov 2021-Nov 2022). **La arquitectura, la consolidación de la ruina y la instalación de la parte artística se gestiona y financia de forma comunitaria con los vecinos/as**. El trabajo se presenta en varios foros, entre ellos **Pública23**, el mayor evento de gestión cultural a nivel nacional (*Círculo de Bellas Artes* de Madrid).

2. Documental sobre las Tradiciones Orales del Camino

Este trabajo (FULL HD esp/ing/por/it/fr) tiene como objeto la **recolección y visibilización artística de narraciones orales populares a lo largo del Camino de Santiago** relacionadas con el mismo.

Está realizada una **primera serie audiovisual** en la que se recogen las leyendas, cantigas, usos y costumbres... del **Camino Francés en Maragatería, Bierzo y Galicia**. El hilo narrativo lo constituye el **trabajo de campo a pie de Camino que Irene García-Inés y Jesús Jato** realizan a la antigua usanza, en compañía de un **burro, durante casi 3 meses a lo largo del otoño/invierno del 2020**, en mitad de la crisis del covid, con todos los albergues y negocios cerrados y siendo prácticamente los únicos peregrinos. El viaje contó con gran seguimiento en redes sociales y prensa nacional e internacional, incluido un amplio reportaje del New York Times. Esta serie **se presenta proyectada en la vela del velero Maya durante la gira de Venecia a Santiago**. El **registro de la tradición oral de esos tramos** constituye el **contenido para una segunda parte**.

Dado que las **zonas rurales son los lugares donde esta tradición sigue viva**, las consideramos como la **fuentes principal**; sin desdeñar los núcleos urbanos, donde tuvieron continuidad. Al trabajo de campo in situ se suma la **investigación especializada en la literatura oral y marginal**, los estudios sobre el cuento popular, el proverbio, la adivinanza, o el cancionero, etc., y la **experiencia de nuestro equipo** para seleccionar los mejores relatos y narradores. A pesar de que la duración del documental permite visualizar sólo un extracto de éstos, **se muestran completos en la web para salvaguardarlos como documento testimonial** e ir conformando una biblioteca de saberes.

Y es que este tesoro cultural y artístico **permanece en la memoria de los ancianos y ancianas** de nuestros territorios. **Consideramos imprescindible** que ese basto y rico patrimonio inmaterial **se proteja y se retrate para la eternidad**, y que **las generaciones venideras lo conozcan, lo compartan y tomen el relevo de los abuelos/as** para mantenerlo vivo y fomentarlo en **sus encuentros sociales y a través de las nuevas herramientas digitales**.

4. Documental sobre la Hospitalidad Jacobea: veteranos del Camino y primeros albergues

Este trabajo (FULL HD esp/ing/por/it/fr) busca ser sobre todo un **homenaje y apoyo** a la labor incansable de **quienes rescataron el Camino del olvido en el siglo XX y lo reavivaron practicando la hospitalidad tradicional** rural a su vera, dando lugar a los primeros albergues. Su labor **se inspiró en los hospitales medievales** y en el **altruismo idiosincrático de las gentes de los pueblos y aldeas**, que abrieron sus casas y cocinas a los peregrinos de todas las épocas, ayudando a que llegaran a Santiago a lo largo de los siglos.

Sin embargo, y **a pesar de que estos refugios se levantaron altruistamente** porque los romeros necesitaban un techo bajo el que guarecerse, tanto la **deriva actual del Camino como la presión fiscal y administrativa** hacen muy **complicada su visibilidad y su sostenibilidad**, por lo que han ido desapareciendo hasta quedar hoy día en **peligro de extinción**. **Tampoco existe un apoyo o reconocimiento oficial**.

Y es que dentro de la reflexión sobre el **fenómeno jacobeo en la época actual**, no podemos obviar como referencia el **papel de los primeros albergues y sus responsables** en el resurgir contemporáneo ni la evolución desde aquel momento hasta hoy. Por aquel entonces, aquel **pequeño grupo de visionarios** trabajó en **total incertidumbre por recuperar el Camino** de Santiago y por tanto para **dar hospitalidad en él**, siendo hoy nuestra herencia más valorada a nivel internacional: Bien de Interés Cultural, Primer Itinerario Cultural Europeo y Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde 1993, son algunos de sus principales títulos.

Consideramos **esencial recoger y poner en valor el ejemplo de aquellos que aún viven** e incluso siguen ofreciendo una verdadera acogida a pie de obra, como **herederos culturales de esos valores del Camino** que lo convirtieron durante siglos en un hito mundial de la fraternidad y la concordia, despertando de su letargo histórico a la que ha acabado por convertirse en la ruta sagrada más transitada del planeta. **Los refugios pioneros** de hospitalidad jacobea, fieles a estos axiomas, constituyen su **último baluarte**, y por ello, una de las iniciativas que acompaña este trabajo es la creación de una agrupación que aglutine a los primeros albergues.

6. Documental sobre Jesús Jato y el albergue Ave Fénix

Con este audiovisual (FULL HD ing/esp/por/it/fr) queremos seguir poniendo en relieve **la hospitalidad rural popular** al pie del Camino, esta vez **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, quemador, 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**.

Su **labor atendiendo peregrinos y salvaguardando los valores jacobeos a través de su Refugio Ave Fénix**, además de su papel como veterano descubridor y defensor del Camino de Santiago contemporáneo desde sus inicios hasta la actualidad, fue reconocida con el Premio Elías Valiña en 2001. También recibió el Premio a la Popularidad como personaje del año del Bierzo 1987.

El Ave Fénix es **todo un referente a tener en cuenta tanto a nivel social** (da acogida y alimento 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**, bien merece una película.

3-5-7. Publicación de los Cuadernos de viaje del Camino

Estas publicaciones consisten en la **continuación del cuaderno de viaje comenzado** por la artista y peregrina Irene García-Inés durante su **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 sus trabajos de investigación sobre literatura de viajes de artistas, objeto de estudio de su tesina del doctorado.

Los diferentes trabajos de campo al oeste y este del Camino se han constituido como verdaderas peregrinaciones en busca de la esencia última de éste como aventura y rito de paso, y han sido recogidas de nuevo en los cuadernos a través de numerosas **crónicas y dibujos, realizados con acuarela, té, vino, grafito, y demás materiales espontáneos que provee el día a día en ruta**. En algunos casos, las crónicas de estos viajes se transforman en un **verdadero documento testimonial**, como las que recogen la peregrinación de Irene García-Inés y Jesús Jato en el otoño/invierno de 2020 por un Camino vacío del que fueron exclusivos testigos, mientras buscaban las últimas tradiciones orales jacobeanas de la boca de los ancianos/as del mundo rural.

Otro viaje del que se desprende una publicación es el realizado de Venecia a Muxía con el velero La Maya al estilo de La Barraca para recoger la tradición oral de los veteranos jacobeanos y de la hospitalidad rural popular. **La factura gráfica y literaria se cuidan al máximo** tratando de preservar en todo momento la frescura característica del cuaderno de viaje.

8. Guía artística del Camino como rito de paso

El Camino de Santiago es **uno de los viajes de iniciación milenarios más transitados de la actualidad**; aunque desatendamos hoy este sentido antropológico, **sus estados, símbolos y transformación lo salvaguardan desde tiempos inmemoriales como un rito de paso.**

En la **alta Edad Media renace de sus cenizas a partir de los valores singulares desde donde se nuclea Europa, estructurando su sociedad**: una idea nueva que integra los saberes cristianos, griegos, romanos y prerromanos. Esta huella está aún hoy presentes en su idiosincrasia, **ayudando a que sobreviva como última aventura europea.**

El trabajo que aquí se plantea profundiza en las raíces mismas de la ruta y permite experimentarla a nivel integral como una singladura diferente, una herramienta de pruebas liminales. 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, estudiosa de los ritos ancestrales** que se realizaban en los puntos emblemáticos del Camino.

Investigamos los axiomas de esa cosmovisión revolucionaria altomedieval, que se expandió gracias al Camino, vertebrando el continente y haciendo nacer a Europa. De hecho aún cohesionan la identidad europea tras quedar arraigada durante siglos en puntos clave de la ruta que hoy constituyen sus hitos iniciáticos. **La identificamos en sus símbolos clásicos, su paisaje y la memoria oral/hospitalaria, y la visibilizamos artísticamente en un libro-guía de viaje.**

9. Producción de esculturas jacobeanas

Este trabajo consiste, por un lado, en la **producción de trabajos artísticos para reponer aquellas piezas patrimoniales que forman parte del inventario jacobeo más genuino y que han desaparecido por un motivo u otro**. Ejemplo de ello es el modelado de la **escultura de Santo Domingo de la Calzada**, patrón del Camino, por parte de Irene García-Inés, para sustituir a la que fue **sustraída del Hospital medieval** de Peregrinos del mismo nombre, en Villafranca del Bierzo, o la propuesta al pueblo de Muxía para reponer la talla de la **Virxe da Barca que se quemó** durante el último incendio, organizando una dinámica con los vecinos y vecinas para abarcar la cuestión de forma comunitaria y contar con un escultor o escultora de la zona.

Por otro lado, se diseñan y ejecutan esculturas nuevas y originales que tienen como objetivo visibilizar y rendir homenaje a figuras jacobeanas de referencia a nivel popular, como el modelado de la **señora María de Foncebadón** que forma parte del monumento Tesseria Hospitalitatis comisionado por Acción Cultural Española o el mural cerámico sobre la **hospitalera Generosa Armentos**, realizado con la participación de jóvenes para lograr a la vez su inmersión y profundización en el mundo jacobeo.

La ejecución va precedida de una **profunda investigación y de una revisión y proceso creativo** en los 3 niveles que plantea La Maya Lab para garantizar una mirada integral: **estético, social y ambiental**. A través de **dinámicas participativas de democratización de los procesos de generación y gestión cultural**, se da forma al trabajo de **manera colaborativa** y se procede de igual modo a la selección del **artista**. Éste preferiblemente **forma parte de esa comunidad y modela en directo en el espacio público**, con el objetivo de generar la involucración directa de los vecinos y vecinas en el desarrollo creativo, a la vez que se recupera el lugar común para el trabajo artístico y artesano y se visibiliza el arte y la artesanía de la zona.

10. Talleres de impresión 3D a partir del plástico de vertederos ilegales del Camino

El Bierzo cuenta con varios focos de vertederos ilegales en las inmediaciones del Camino.

Éstos han sido **denunciados por distintas asociaciones locales** sin haber conseguido implicar a la administración en su eliminación, por lo que alguna de ellas incluso procedió a nivel particular y asociativo con el traslado de los vertidos a un foco de basuras regularizado.

Nuestra propuesta pretende **sensibilizar a los peregrinos/as y comunidad jacobea a nivel ambiental** mientras se ofrece una **alternativa a la limpieza convencional de los vertederos**, dando una segunda vida a los materiales recogidos. **Por un lado se convierten en material artístico** al utilizarlos para construir **volúmenes y formas escultóricas** en los **Talleres de Escultura**, y por otro se transforma el plástico en un **objeto práctico para los peregrinos/as**, mediante la impresión 3D de **mosquetones hiperligeros de plástico reciclado** con los que colgar la cantimplora o enseres similares de su mochila.

Esta segunda parte se lleva a cabo **con la colaboración de Precious Plastic**, un movimiento mundial que se dedica a impartir talleres de **autoconstrucción de impresoras 3D** para concienciar sobre la necesidad de autonomía en el tratamiento de basuras ante el pequeño porcentaje de plástico que se recicla a nivel oficial (30%).

Los talleres van precedidos de un **recorrido por el Camino** en los que se incluye una **exploración y batida de limpieza comunitaria** de los vertederos y una **formación** acerca de la durabilidad e impacto ambiental de los distintos desechos.

11. Arte y Artesanía comunitario con las comunidades locales del Camino

Uno de los principales **objetivos de La Maya Lab es reconectar el arte contemporáneo con el sentir de las comunidades, ayudando a dotarlo de significado colectivo**, por lo que **promovemos distintas iniciativas que favorecen la regeneración de su genuinidad y soberanía artística y cultural**; para ello **identificamos a artistas y maestros artesanos** que encaucen su desarrollo creativo en **esa línea de identidad y arraigo**.

Las **comunidades locales siempre fueron artífices de sus propias expresiones artísticas y culturales, y sus creadores formaban parte de ellas**, dotando al **arte popular de una serie de códigos simbólicos y conceptuales profundamente vinculados a la colectividad**, y de una **inmensa pluralidad de estilos y lenguajes**. En contraste, **el arte público normalmente se encarga oficialmente a un artista externo a la comunidad** que a menudo no vive una experiencia junto a ella, y como consecuencia **ésta suele sentirse desconectada** de las obras que por otro lado sostiene espiritual, sensitiva y económicamente.

Para **contrarrestar esta tendencia**, y dado que el arte y la artesanía permiten materializar la idiosincrasia más auténtica de un grupo social, ponemos siempre el **foco en los creadores de cada comunidad**: murales jacobeos ejecutados por artistas del Camino, **talleres de artesanía impartidos por emprendedores rurales** que a través de sus oficios salvaguardan saberes ancestrales, **trabajos de autoconstrucción de espacios guiados por maestros de la arquitectura tradicional de la zona**, **filandones liderados por vecinos jóvenes** que recogen la música, baile, toque y fiesta de sus abuelos...

En muchas ocasiones son actividades transversales a los eventos que forman parte del plan Por Amor al Camino, en los que a menudo integramos a artistas ajenos a la comunidad para que vivan una inmersión temporal en ella y puedan colaborar en la representación de su acervo. **En otras, son iniciativas diseñadas específicamente para ello**, como las **estancias en la Residencia de Artistas del albergue Ave Fénix**, o los **Encuentros Itinerantes de Artistas por la Hospitalidad Tradicional**, en los que los creadores **ponen en valor artísticamente los fundamentos de la acogida jacobea** a través de la **representación de sus axiomas o de los albergues pioneros a través de un tiempo de estadía y convivencia en éstos**.

12. Arte plástico sobre los paisanajes del Camino

Se trata de la **representación artística figurativa de algunos habitantes** de los pueblos y aldeas de las rutas a Santiago, que encarnan en sí mismos los **valores de la cultura rural** y componen el fundamental paisanaje del Camino, **para revalorizar su papel y potenciar el aprecio y la interacción desde el mundo peregrino.**

A través de distintas **esculturas, pinturas y dibujos**, Irene García-Inés reflexiona sobre los **atributos y axiomas de la idiosincrasia popular ibérica**, haciendo hincapié en sus **singularidades, para reconstruir y salvaguardar** simbólicamente el vasto ecosistema sociocultural que tanta riqueza aporta a nuestro acervo y al del propio Camino.

Sin este paisanaje, el paisaje jacobeo no sólo se vería desprovisto de los **artífices y representantes de la herencia inmaterial**, si no que son estos mismos paisanos y paisanas **quienes además custodian y mantienen el patrimonio material**, de una extensión y variedad tan inmensa que las instituciones reconocen no alcanzar a proteger más que una pequeña parte. Dentro de la reflexión, por tanto, se plantea **qué ocurrirá con todo ello si los pueblos acaban de despoblarse** definitivamente, como augura la tendencia.

Los trabajos se realizan mayoritariamente **en directo y en el espacio público**, para **resaltar aún más la relevancia de los vecinos y vecinas** como parte de la **visión y cosmovisión de los lugares**. Posteriormente, forman parte de **exposiciones artísticas itinerantes** que se van celebrando en **salas de referencia a nivel nacional e internacional**, a menudo localizados en los propios caminos a Santiago. La primera de ellas tiene lugar en el Castillo de Larrés en Junio de 2024.

13. Jornadas Culturales sobre el Camino de Santiago

Las Jornadas se celebran anualmente desde 2019 y son la **base intelectual y de investigación del plan Por Amor al Camino**; consisten en la **exposición de contenidos relacionados con la cultura jacobea a través de algunos de sus mayores expertos y veteranos** para proceder a su estudio compartido, su desarrollo artístico y su difusión. Cada año se centran en un tema específico con el objetivo de **ampliar la visión del Camino como rito de paso**.

Entre el público asistente se cuentan los **artistas que participan en el Encuentro Internacional** que se inaugura en ese mismo momento y una **gran representación de la comunidad jacobea nacional e internacional**, además de numerosos **vecinos y vecinas de las zonas rurales o urbanas del Camino en los alrededores**.

Uno de los pilares de la filosofía de La Maya Lab es ayudar a mantener vivo el legado cultural de las comunidades locales, facilitando por un lado que éstas compartan el patrimonio inmaterial y así se mantenga vivo 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.

Por esta razón, una de las piedras angulares de estas jornadas son las **mesas de trabajo y dinámicas participativas en las que artistas, expertos y comunidad trabajan de manera conjunta sobre los conocimientos expuestos**. Otra, el espacio dedicado al **foro abierto y el debate** tras las ponencias, de forma que la comunidad puede tener voz a título individual, y por último, las **actuaciones performáticas en directo de artistas** allegados al Camino. Durante todo el fin de semana se celebran **comidas comunitarias** que comparten todos los asistentes, además de una queimada.

14. Encuentros Internacionales de Artistas Visuales en el Camino

Estos encuentros, fundados por **fundados por la Galería Espacio de Arte / Espacio Abierto en 2013**, son **itinerantes** y tienen como **objetivo favorecer el intercambio de experiencias y la comunicación sobre la creación artística y cultural**. En ediciones anteriores han tenido lugar **siempre en localizaciones de los Caminos de Santiago**: Viana Do Castelo (Portugal, 2013 y 2014), Oporto (Portugal, 2015 y 2016) -Camino Portugués-, Comillas (Santander, 2017 y 2018) -Camino del Norte-. Estuvieron representados importantes artistas de diversas edades y nacionalidades (Portugal, Holanda, Honduras, Japón, Gran Bretaña, Francia, Polonia, Taiwán, Australia...).

Desde el 2019 se han venido celebrando en el albergue Ave Fénix de Villafranca del Bierzo, -Camino Francés- donde la convergencia de un **Encuentro Internacional con la internacionalidad del Camino ha enriquecido** aún más, si cabe, el intercambio creativo y comunicativo. Porque en este caso los artistas **conviven y trabajan en el propio albergue** (pernoctando también en un hostel cercano a pie), contando para ello con el **Taller de Arte**, un espacio propicio para sus variadas disciplinas visuales: **pintura, escultura, video, fotografía, instalación...** pudiendo entre otras cosas ampliar a través de la praxis artística las **reflexiones tratadas en las Jornadas Culturales**. **En 2023 se ha itinerado al Camino primitivo** celebrando la edición anual del Encuentro en el pueblo de Pola de Allande (Asturias).

Se realizan **encuentros con creadores locales y artistas invitados**, así como **visitas de interés artístico y cultural**. Una selección de las obras de los residentes participa en una **exposición colectiva itinerante**, iniciada en el lugar del Encuentro y finalizada en Madrid, en los espacios Codocóncodo y Espacio de Arte/Espacio Abierto.

15. Encuentros Internacionales sobre Hospitalidad Jacobea

Estos Encuentros se celebran anualmente con el objetivo de **salvaguardar la Hospitalidad tradicional del Camino aglutinando a todo el colectivo** de personas que la llevan a cabo hoy día para compartir esfuerzos y conocimientos.

Los asistentes provienen de **localizaciones diversas a nivel nacional e internacional**, destacando la mezcla de representantes de **refugios pioneros y otros muchos de albergues nuevos** del gran abanico de rutas a Compostela.

Y es que resulta imprescindible reunir al mundo de la Acogida jacobea para **hacer frente a los desafíos que vive actualmente**: la necesidad de un **código ético y una unificación de parámetros** de cara a su patrimonialización, la **gestión eficaz de hospitaleros/as**, las **dificultades económicas y fiscales**, la **digitalización** según el nuevo paradigma del Camino, la **ausencia de relevo generacional** o la **viabilidad estacional durante el invierno**, son sólo algunos de ellos, que sin duda se han visto **amplificados a causa del Covid**.

Sin embargo, además de constituir uno de los pilares fundamentales de la esencia del Camino, **resultan incontables los impactos positivos que a nivel económico, social, medioambiental y cultural producen los refugios** donde se practica la hospitalidad tradicional, poco valorados habitualmente desde las instituciones.

Estas reflexiones, compartidas por los asistentes, entre los que se encuentran **significativas personalidades de la Acogida Tradicional**, dan lugar a **mesas redondas, debates, y distintos talleres de pensamiento creativo** a través de los que se busca **generar soluciones comunes y su inmediata puesta en marcha**, como la creación del primer Comité de Hospitalidad Jacobea.

16. Construcción comunitaria de un Taller de Arte en el albergue Ave Fénix

Para que existiera un lugar dedicado a la reflexión artística sobre el Camino y en el Camino, y antes de arrancar con las distintas propuestas del plan, se decide **transformar algún espacio inutilizado del albergue en taller de arte de manera colaborativa**, contando con la **ayuda de peregrinos/as y hospitaleros/as** que se involucran voluntariamente.

El **espacio elegido** se ubica a la **entrada del albergue**, está **levantado en piedra y revestido por dentro con cal**, cuenta con **2 alturas** y se dedicaba temporalmente a almacén de materiales y conservas, pero sin un uso específico.

Desde su creación, **el taller se abre diariamente también para que los peregrinos que lo deseen puedan recrearse artísticamente**: representar con recursos plásticos y visuales el devenir interno de su recorrido, explorar los diversos materiales (escultóricos, gráficos, pictóricos...) y participar en las actividades culturales que a diario tienen lugar en él: talleres de oficios, cinefóruns sobre el Camino...

Dentro del desarrollo del plan, sirve sobre todo como espacio de trabajo y exposición para los Encuentros de Artistas, para los Talleres de Escultura e Impresión 3D, las Dinámicas de arte comunitario, la Ejecución de esculturas jacobeanas nuevas o desaparecidas, los Talleres de pensamiento creativo, **y para la presentación de los distintos proyectos.**

El taller también hace las veces de **espacio multidisciplinar**: plató de entrevistas, lugar de encuentro para visitas de referencia, o salón complementario cuando se organizan eventos especiales en invierno y no hay espacio suficiente en el comedor principal del albergue, aportando a las experiencias la **particularidad de estar rodeado de obras y estímulos artísticos jacobeanos.**

17. Construcción comunitaria de una Residencia de Artistas en el albergue Ave Fénix

Decidimos crear una **Residencia de Artistas para acoger a creativos de distintas disciplinas** de forma que puedan pasar períodos **reflexionando con sus obras sobre el Camino y haciendo mediación cultural** sobre el mismo. Para ello **transformamos la entreplanta voladera sobre el Taller de Arte en un pequeño apartamento completo** (cocina, baño, zona de dormitorio).

De nuevo lo llevamos a cabo de **forma autónoma, con voluntarios/as y bioconstrucción**. El baño se realiza a mano siguiendo el sistema de pavimento italiano, basado en la interacción entre la terracota en grano, cal y piedra volcánica, contando con una **maestra arquitecto** siciliana.

Para el **alzado de paredes y techo que cubran la entreplanta**, abierta hasta ese momento, se busca una **solución artesana en madera y metacrilato**, hecha a medida de las particularidades, asimetrías e irregularidades del edificio, contando con un **maestro cristalero y un maestro ebanista, también pertenecientes a la comunidad jacobea**.

Todos ellos/as aportan sus saberes y mano de obra desinteresadamente y el trabajo se realiza con **madera reutilizada del fondo de materiales que sirvió para autoconstruir el albergue**.

El espacio **se ha utilizado como oficina y estudio gráfico y digital del plan Por Amor al Camino, hasta que ha sido inaugurado como Residencia de Artistas**, con el fin de que éstos puedan **pasar un tiempo viviendo, conviviendo y trabajando con peregrinos/as y hospitaleros/as a pie de Camino**.

Al estar la residencia ubicada **dentro del propio albergue y contar con el taller debajo**, se experimenta una **inmersión completa en la realidad jacobea** a través del **día a día en uno de sus refugios más genuinos**, permitiendo un **auténtico trabajo en territorio (rural)**, contando con **la infraestructura idónea y con el arte como herramienta de revalorización, regeneración y mediación**.

18. Contrucción comunitaria de un Espacio de Eventos en el albergue Ave Fénix

Uno de los ejes transversales prioritarios del plan Por Amor al Camino es **apoyar al Ave Fénix a seguir siendo el refugio de referencia de siempre**. Ello implica, entre otras cosas, **actualizar algunas instalaciones**, en base a sus principios ecológicos y colaborativos de **reutilización, reciclaje y voluntariado, que comparte La Maya Lab** en la propia creación de su sede física a bordo del velero Maya.

A la hora de crear y mejorar algunas infraestructuras, se contempló que fueran **polivalentes** y entre sus usos estuviera el de **acoger los eventos del proyecto cultural**. Así, se decidió crear una **zona de picnic y reposo para los peregrinos** (tanto los que pernoctan en el albergue como los que no) que **además funcionara puntualmente como Espacio de Eventos**. Pusimos **especial énfasis** en la creación de zonas de encuentro y trabajo aprovechando las **zonas exteriores**. Dada la evolución de los acontecimientos y la crisis del Covid, ha acabado demostrándose como un **acierto, permitiendo continuar con el refugio y el proyecto durante los años 2020 y 2021**.

Se decidió **recuperar los espacios que servían antiguamente como serrería y almacenes de reciclaje**. Se trata de **dos patios del siglo XV que rodean el hospital medieval** de peregrinos de Santo Domingo, normalmente cerrados al público. A las tareas de **limpieza y preparación** se unía la complicación de integrar estéticamente algún **elemento de techado acorde con el enclave**.

Se **decidió tirar abajo el antiguo chamizo** que servía de almacén y **levantar uno nuevo, de manera colaborativa, con viejas vigas de madera y tejado de pizarra**, tal y como están hechos el albergue y las casas tradicionales de la zona. **Con el palé de las pizarras se construyó una mesa y la antigua carpa se transformó en un estudio para los artistas** en el patio anexo. Los **grandes tabloncillos de castaño** allí guardados sirvieron para montar **bancos de asiento**. Se colocaron **flores y lámparas solares** y **las zonas comunes se despejaron** para facilitar el tránsito de un mayor número de personas. **El baño mixto se reformó integralmente de forma autónoma, la sombrilla que cubría una de las mesas del patio principal fue sustituida por un amplio toldo...** En general, se trabajó y se trabaja intensamente para sacarle el mayor brillo posible al Ave Fénix y acoger de la mejor manera tanto a los peregrinos como los actos culturales.

19. Dinámicas de mediación cultural entre las comunidades locales del Camino y los peregrinos/as

Estas dinámicas **abren un diálogo real**, hasta ahora inexistente, **entre los distintos actores y colectivos de la realidad jacobea**, para **poner en común las problemáticas** que se viven desde un lado y otro y **afrontarlas desde la perspectiva creativa del win & win**. Es decir, que **ambas partes salgan beneficiadas y lo expresen a través del arte** con la ayuda de nuestro servicio de asesoría y acción cultural.

La **progresiva turistificación del Camino** ha traído consigo una serie de **impactos en los hábitats y hábitos de los vecinos y vecinas** de las localidades que atraviesa la ruta, quienes si bien se ven **favorecidas por su carácter cosmopolita y su retorno económico**, también **sufren las consecuencias negativas de un fenómeno no estructurado** ni integrado a nivel sociocultural.

La **Maya Lab nace en Venecia precisamente con el objetivo de mediar entre las dinámicas turísticas y la vida cotidiana vecinal** de la ciudad, ciudad que encarna el **paradigma de un Patrimonio de la Humanidad medieval**, de población escasa y perímetro finito, que **ha de convivir con las distintas realidades del siglo XXI**.

Todas estas características **se asemejan estrechamente a las del Camino de Santiago** y nuestra **inmersión de tantos años en ambas comunidades y realidades**, así como en otras de diversos países, nos facilitan la **experiencia y el conocimiento necesarios para establecer las herramientas de intervención idóneas**.

La **creatividad y el arte se ponen al servicio de la mediación cultural**, manteniendo siempre el foco en el **equilibrio estético-social-ambiental**, para abordar los desafíos desde una **mirada global y dar voz** literalmente a los distintos actores: a través de **actividades y dinámicas participativas diseñadas a propósito**, los **vecinos y vecinas pueden expresar sus inquietudes a los peregrinos/as, hospitaleros/as, expertos/as jacobeos, representantes locales etc. y viceversa**, incluyendo la **mayor amplitud posible de perfiles y edades**, y así encontrar y manifestar juntos un consenso vinculante a través de **distintas expresiones artísticas**.

20. Programas de gastronomía tradicional impartidos por Personas Mayores

A través de estos talleres **involucramos a los ancianos/as del mundo rural en la elaboración de menús gastronómicos típicos para ofrecer a los peregrinos/as a cambio de donativo**. A través de ellos se busca dar **solución a 4 problemáticas concretas**.

1. Por un lado, **la soledad de los ancianos y ancianas de los pueblos y aldeas, y la ausencia de comunicación** que a menudo perciben por parte de la peregrinos/as. **Estimulamos así la relación entre éstos** y las comunidades locales de los lugares que el Camino atraviesa.
2. Por otro, **se recogen los saberes en peligro de extinción sobre gastronomía tradicional y típica** de cada comunidad, apostando por **productos locales, ecológicos y de temporada**, que a menudo los ancianos y ancianas recogen de **su propio huerto**.
3. **Reconectamos la cadena de transmisión oral rota en generaciones anteriores, integrando para ello a personas jóvenes**, de forma que el trasvase de conocimiento se produzca de manera natural, y **motivando el interés por el patrimonio inmaterial** de su zona; ambos colectivos reconocen la **satisfacción de la experiencia intergeneracional** y de “sentirse útiles”.
4. Por último, se ofrece una **solución creativa y económica a la pérdida de calidad gastronómica y al incremento de los precios de los menús** que se ofrecen habitualmente a los peregrinos y peregrinas, aportando **contenido cultural, dimensión medioambiental y contexto social** a su recorrido.

21. Talleres de pensamiento creativo para la visibilización de la Puerta del Perdón

A través de estos talleres se ponen al servicio de las comunidades del Camino las dinámicas grupales y de generación de ideas más vanguardistas, así como las herramientas de pensamiento divergente de los artistas y creativos, para hacer frente a sus desafíos.

Estos desafíos del Camino no dejan de ser un reflejo de las características de la sociedad actual, y en este caso, abordamos una de las más extendidas: la tendencia a la prisa, al consumo rápido y por ende a la superficialidad o poca profundización en el proceso.

Desde la entrada del albergue Ave Fénix es fácil percatarse de esta problemática al observar cómo los caminantes pasan de largo ante la Puerta del Perdón, situada a escasos metros del refugio, sin darse cuenta de que dejan a un lado el monumento más significativo del Camino de Santiago, y el templo de mayor trascendencia después de la Catedral de Compostela, al concederse allí la indulgencia plenaria desde el medioevo a todos aquellos romeros que por alguna razón no pudieran seguir en ruta.

El desarrollo de estas herramientas grupales de co-creación de soluciones, se produce a la par que la experiencia inmersiva en el Camino: se replica la situación de los peregrinos y peregrinas, evocando su andadura y sus hábitos, a la vez que se activa el cerebro artístico mediante el caminar, tal y cómo ha sido demostrado por el estudio de la universidad de Stanford en California, EE.UU., publicado en el Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory and Cognition, en abril de 2014.

Las propuestas son vinculantes y se invita a los representantes locales para que puedan elegir las más factibles y buscar la financiación necesaria para ejecutarlas.

Este tipo de talleres también los llevamos a cabo con cuestiones similares del Camino, como las problemáticas que desafían hoy la acogida tradicional y que se plantean en los Encuentros Internacionales de Hospitalidad.

22. Creación de una marca de productos ecológicos del Ave Fénix

Con esta propuesta se busca **dar a probar y vincular el producto local, de calidad y proximidad a la comunidad peregrina, así como su participación en las tareas de huerta**, de forma que además del **objetivo pedagógico** se cumple la misión de **sensibilizar sobre la importancia de este tipo de agricultura**, la más salubre para el planeta.

Una de las grandes señas de identidad del albergue es su **compromiso con el medio ambiente**. **El Ave Fénix no sólo nace en un invernadero**, acogiendo a los peregrinos bajo sus carpas, sino que la **producción de alimentos de forma ecológica siempre ha estado ligada a su historia**, y desde la huerta las verduras pasan directamente a la cocina para elaborar las famosas **cenas comunitarias**.

Además, **con el excedente de las verduras y frutas frescas, se elaboran mermeladas, conservas, patés vegetales, aceites... sin ningún tipo de aditivo y de forma totalmente artesana**, con la colaboración de hospitaleros/as y voluntarios/as.

Estos **productos son ahora ofrecidos a los peregrinos/as para llevar en su viaje a cambio de un donativo**, de forma que se genere un **retorno monetario que pueda sumarse a los aportados por la pernocta**, y así dar una **solución creativa, autónoma y sostenible a las dificultades económicas del refugio derivadas de la coyuntura actual** del Camino, sin dejar de ser fiel a sus propios principios.

23. Talleres de emprendimiento creativo ecosocial como alternativa a la despoblación rural

A través del **pensamiento creativo y la acción comunitaria**, ayudamos a los **vecinos/as de los pueblos jacobeos a hacer frente a la despoblación rural, activando el imaginario colectivo y visibilizando y potenciando el emprendimiento ecosocial.**

Y es que si algo tienen **en común** estos núcleos es que casi en paralelo al progresivo despertar del Camino, **han ido sufriendo** en las últimas décadas las **consecuencias devastadoras del fenómeno de la despoblación. Tan importante como el valor del paisaje** es el del paisanaje, del que nace la esencia sociocultural de un hábitat, por lo que si la tendencia no cambia, se puede augurar que **dentro de pocos años estos enclaves se reducirán a un mero decorado arquitectónico en decadencia.** Esto no sólo **perjudica al lugar en sí**, si no también **a la riqueza del ecosistema sociocultural del país y del Camino de Santiago** como vertebrador del mismo.

Sin embargo, precisamente **gracias al tránsito de peregrinos/as** a través de estas realidades, así como a su pernocta y convivencia con las gentes del rural, el **Camino** supone una **oportunidad única como fenómeno favorecedor de posibilidades emprendedoras y de fijación de población.** Y es que la ruta jacobea también cobra notoria relevancia por constituirse como un mosaico mundial interdependiente, interactivo y colaborativo que **atraviesa varias ciudades pero sobre todo numerosas pequeñas aldeas** de la ruralidad típica ibérica. Esto trae como consecuencia una **inyección de interculturalidad y economía** en lugares minúsculos y casi deshabitados que probablemente de otro modo no sucedería, y que son el principal locus de trabajo de La Maya Lab.

Durante los talleres, **los ancianos/as que conocieron el pueblo antes de la despoblación comparten su testimonio, los que quisieran vivir allí expresan sus dificultades, los emprendedores/as presentan su trabajo... diagnosticando conjuntamente los principales desafíos.** Posteriormente y a través de diferentes herramientas, se desarrolla un **trabajo colectivo de búsqueda de soluciones y nuevas propuestas, dando prioridad al equilibrio ecosocial y a la aportación de valores añadidos tanto para los peregrinos/as como para los vecinos/as.** Los **representantes locales participan en las dinámicas y en las presentaciones, comprometiéndose a hacerlas vinculantes y a fomentar el emprendimiento creativo en la zona.**

24. Encuentros de pastores/as y peregrinos/as de las rutas a Santiago

Con este encuentro buscamos contribuir a la **salvaguarda de uno de los gremios más ancestrales y en mayor riesgo de extinción** que aún hoy recorren nuestros caminos, **los pastores, y favorecer la inculcación de sus grandes valores medioambientales y hospitalarios a los peregrinos/as.**

Para ello, celebramos un evento específico en el que **unimos, visibilizamos y damos voz** tanto a los **veteranos** como a aquellos más **jóvenes que viven y trabajan en los pueblos de las rutas a Santiago y les ponemos en contacto con la comunidad jacobea.** Ello tiene lugar dentro del marco del VI Encuentro Nacional de Pastores en Resistencia, al que se da acogida en el albergue Ave Fénix y con cuya coordinación colaboramos.

El **pastoreo** es uno de los gremios con **mayor experiencia hospitalaria**, como ya ensalzaba Cervantes en su obra maestra, cuando el Quijote pronuncia el discurso de la Edad de Oro en agradecimiento a la acogida que les dan los cabreros, los más humildes de los pastores. Además, el pastoreo constituye una de las **actividades que más y mejor contribuyen a la sostenibilidad medioambiental**, protegiendo la diversidad, favoreciendo el crecimiento de los bosques y la variedad y calidad de alimentos, fijando el carbono al suelo, alertando sobre nuevas enfermedades o facilitando el empleo y la fijación de población en el mundo rural.

Pocos oficios han permitido recorrer tantos montes y caminos y han estado tan **estrechamente ligados a los peregrinos, al compartir devenires por sendas, cañadas y antiguas calzadas milenariamente. Su cultura comprende un vastísimo abanico de saberes**, artesanías vinculadas y manifestaciones artísticas, como son la gestión de incendios, el arte de la lana o el silbo pastoril.

Durante el evento **los pastores/as comparten con los peregrinos/as sus inmemoriales conocimientos y valores de experiencia andariega**, sabia y respetuosa. Además **dan a conocer su cosmovisión, hospitalidad y los desafíos que encuentran** a la hora de mantener su realidad viva, **para ponerla en valor y que los caminantes ahonden en el patrimonio** de los pueblos que atraviesan. Por último, **ayudan a las asociaciones jacobeanas con la conservación de los caminos**, informando sobre su estado físico, la gestión política que está teniendo lugar en los mismos, la interacción e intervención de los romeros y las necesidades específicas de cada sendero.

DIRECCIÓN

Irene García-Inés Aguado

Escultora, artista comunitaria y agitadora cultural y peregrina

Fundadora y directora del laboratorio de arte comunitario La Maya Lab
 Fundadora y directora del Máster en Creatividad Aplicada
 Co-fundadora y miembro del colectivo artístico Grupo Artia
 Investigadora de arte público por la Oslo National Academy of the Arts
 Máster en Estudios Literarios (UCM)
 Máster en Comunicación Aplicada (Instituto Hune)
 Máster en Comunicación No Verbal (Instituto Hune)
 Máster de Emprendedores (IPP)
 Tesina de doctorado cum laude sobre literatura de viajes de artistas (UCM)
 Licenciada en Bellas Artes (UCM)

Se forma con artistas de prestigio desde sus inicios en Bellas Artes, especializándose en escultura y colaborando en la ejecución de los últimos monumentos públicos del escultor Julio López Hernández.

Su obra forma parte de colecciones tanto públicas como privadas y ha sido exhibida en numerosas exposiciones a nivel nacional e internacional: Tampere Art Museum de Finlandia, Museo de Arte de Namur, Bélgica, Museo "De Wijngaert" de la Universidad de Gante, Galería Andrea Tardini de Venecia, Museo de Arte Moderno de Barcelona, Unión Bancaria Suiza, Palacete dos Viscondes do Balsemao de Oporto, Museo de Artes Decorativas Viana do Castelo, Centro per l'Arte Contemporanea il Conventino de Monteciccardo, Pésaro, Italia, Poplatia Comunei de Timisoara, Rumanía, sala Las Carboneras del Museo Reina Sofía de Madrid...

Funda La Maya Lab en 2011 a raíz de ser seleccionada para participar como artista en la 54 edición de la Bienal de Arte de Venecia, dentro de la mostra colectiva del pabellón oficial noruego. Junto a los vecinos y vecinas transforma el velero artesanal Maya en un pabellón local con el que intervienen artísticamente en las distintas Bienales, visibilizando la idiosincrasia popular y haciendo frente con sus valores estéticos, ambientales y sociales a la pérdida de esencia socio-cultural de la ciudad.

Desde entonces, compagina la ejecución de su obra personal con un trabajo filántropo de desarrollo de proyectos artísticos y culturales a través de La Maya Lab, junto a las comunidades locales de distintos países para favorecer la salvaguarda de su esencia, genuinidad y soberanía sociocultural, potenciando a través del arte el patrimonio material e inmaterial en peligro de extinción: los ritos, las fiestas, la tradición oral... con especial atención en el contexto rural ibérico y en las ancianas y ancianos herederos de la cosmovisión comunal y concejil. Para llevar esto a cabo de manera coherente, traslada temporalmente su lugar de residencia al de la comunidad.

Desde 2013 coordina los Encuentros Internacionales de Artistas Visuales, en colaboración con la Galería Espacio de Arte / Espacio Abierto y el Coworking Creativo Codocóncodo (Madrid). Asimismo dirige el Máster en Creatividad Aplicada, imparte talleres y conferencias y escribe artículos sobre pensamiento creativo, estética rural, arte del comunal y arte público.

Desarrolla proyectos de arte comunitario dentro y fuera de nuestras fronteras y ha sido seleccionada para participar como artista en numerosos encuentros internacionales de Arte y Territorio y Residencias de artes plásticas: "Encuentro de Arte y Territorio de Colombia", invitada por el nuevo Ministerio de las Artes, los Saberes y la Cultura para asesorar sobre el trasvase de saberes desde las comunidades locales colombianas, "Simposium Internacional de Arte Visual de Bazosul", "Programa Residencia Artística Floresta e Paisagem Nativa Paço de Lanheses", "Beca de Ayllón", "NILS Mobility Project"... Ha publicado dos libros artísticos, ámbito en el que se desarrolla parte de su trabajo, así como en la acción e intervención artística, la escultura, la pintura, el dibujo y el cuaderno de viajes.

Jesús Jato Peregrino y Hospitalero Arcediano del Refugio Ave Fénix

Mítico hospitalero arcediano responsable del Albergue para peregrinos Ave Fénix de Villafranca del Bierzo, uno de los 3 refugios contemporáneos más antiguos de la ruta a Compostela, icono del Camino de Santiago y leyenda viva que hereda de su abuela (siglo XIX) la tradición rural popular de dar acogida al peregrino y la mantiene en activo durante los últimos 80 años y a día de hoy. Presidente de la Asociación Internacional de Peregrinos Ave Fénix y de la Asociación de Canteros Hospitalarios de San Columbano. Premio Elías Valiña 2001 por su labor atendiendo peregrinos y salvaguardando los valores del Camino a través de su Refugio Ave Fénix. Premio a la Popularidad como personaje del año del Bierzo 1987. Gran conocedor y transmisor de las tradiciones populares y artísticas del Camino de Santiago e investigador de sus tramos en el resurgir de la ruta. Veterano promotor y defensor del Camino de Santiago contemporáneo desde mediados del siglo XX hasta la actualidad. Conocido visionario, taumaturgo, constructor, sanador, ex-fraile capuchino que a lo largo de su trayectoria ha trabajado como fotógrafo, zahorí, horticultor, camionero y un sinfín de desempeños que siempre ha hecho converger en su labor de una vida consagrada al peregrino.

Villafranca, el pueblo monumental donde se encuentra el albergue de Jesús Jato, es conocido por su gran patrimonio artístico y cultural y por ser uno de los enclaves principales del Camino de Santiago, apareciendo ya en el Codex Calixtinus del siglo XII y contando con diez hospitales de peregrinos en esa época. En su archiconocida puerta del perdón de la iglesia de Santiago se entrega el Xubileo desde hace siglos a todos aquellos peregrinos que por una razón u otra se veían impedidos de seguir en ruta. Al pie de este monumento, el más importante del Camino después de la catedral de Compostela, se erige el Refugio Ave Fénix, levantado sobre las ruinas de los hospitales medievales de San Lázaro y Santo Domingo.

Jesús Jato, emblemático hospitalero, recoge una tradición histórica 8 siglos después y una costumbre familiar centenaria pues su abuela Generosa ya acogía altruistamente peregrinos en su casa de las montañas del Cebreiro a finales del siglo XIX y en Villafranca desde 1933.

Generosa murió sin cumplir el sueño de construir una cabaña sólo para los romeros. Sin embargo, su nieto Jato compró el terreno aledaño, montó unos invernaderos, y en ellos siguió dando cobijo a cuantos peregrinos pasaban. Éstos venían muy pobremente y algunos vecinos no lo veían con buenos ojos: una noche las llamas invadieron el lugar, reduciendo a cenizas todo lo que allí se encontraba.

Pero de aquellas cenizas acabaría naciendo el Ave Fénix porque cuando peregrinos de todo el mundo se enteran de la noticia, deciden volver a Villafranca del Bierzo para echar una mano a hacer realidad el refugio y retornar así su solidaridad a quien les había ayudado mientras sufrían los avatares del Camino. El resultado fue una construcción 100% ecológica y sostenible, realizada a mano con piedra y madera al estilo de las casas tradicionales de la zona, que a día de hoy llama la atención por su riqueza artística y estética y que ha sido elegida como atractivo cultural por el Patronato de Turismo del Bierzo.

El albergue es ecológico en su erección pero también en los recursos energéticos y agrícolas que usa para mantenerse. Además, Villafranca del Bierzo puede presumir de lucir junto a su iglesia de Santiago una construcción contemporánea integrada en el paisaje, que respeta las leyes de patrimonio y enriquece estéticamente el conjunto histórico.

El albergue se sostiene exclusivamente con donativos aportados por los peregrinos/as, que a su vez son atendidos por hospitaleros/as voluntarios de manera desinteresada. En el Ave Fénix colaboran tanto hospitaleros/as con una vida social y económica estable como hospitaleros/as sin recursos o en situación de exclusión social que pueden sentirse acogidos y ayudar a dar cobijo a otros. Esta fusión provoca y promueve una gran empatía, tolerancia, respeto mutuo, actitud de servicio, aceptación de la diversidad, entre otros muchos valores, permitiendo a ambos vivir una profunda experiencia a través tanto de la convivencia entre ellos como con los peregrinos.

LA MAYA LAB

www.lamayalab.com

LAMAYALAB es un laboratorio creativo itinerante sin ánimo de lucro, fundado por la artista Irene García-Inés en el año 2011, y que busca mantener viva la esencia sociocultural de los lugares que habitan las comunidades locales: se integra en territorios y vecindades para potenciar junto a ellas su genuinidad e idiosincrasia a través de proyectos artísticos y culturales de significado colectivo, visibilizando el patrimonio material e inmaterial en peligro de extinción.

La Maya Lab se centra en lugares que conviven con realidades actuales como la despoblación, turistificación, pérdida de identidad, etc. y busca soluciones creativas y comunitarias que mejoren la forma de vida de habitantes y visitantes. Con 3 proyectos troncales, El Camino De Santiago, Venecia y Castilla, aborda de forma permanente 2 Patrimonios de la Humanidad y 1 Monumento Nacional exiliado, todos ellos medievales.

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 jacobea 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. Ha sido elegida como atractivo cultural por el Patronato de Turismo del Bierzo.

ESPACIO 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.

CODOCÓNCODO

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.folcloraudiovisual.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

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. Crea y apoya proyectos culturales en colaboración con artistas y productoras como las anteriormente citadas, afines a su filosofía antropológica, poética y humanista.

MENENDEX FILMS

<https://vimeo.com/menendex/goro>

Menendex films es una empresa dedicada a la comunicación audiovisual, especializada en publicidad, video corporativo, contenidos online y cine documental, para lo que ofrece servicios creativos y de producción, a la vez que produce contenidos propios.

MÁS O MENOS DESIGN

www.masomenosdesign.com

Los diseñadores de Más o Menos son apasionados por la creación y el diseño, especializados en transformar ideas en realidad visual. Su misión: crear diseños impactantes que cuenten historias, construyan marcas y conecten con audiencias. Enfocados siempre en la fusión de la estética y la estrategia con el objetivo de aportar en cada proyecto una perspectiva única. Su trabajo se desarrolla entre Milán, Madrid y Ginebra. Especializados en diseño gráfico realizan la comunicación visual de La Maya Lab.

DIFUSIÓN Y REPERCUSIÓN

Este proyecto **aúna de forma inédita y altruista a toda la comunidad del Camino**, como narradores, testigos y colaboradores de excepción: veteranos/as, vecinos/as de los pueblos y ciudades, peregrinos/as, hospitaleros/as, escritores/as y expertos/as, artistas, creativos/as... con el fin común e ilusionante de **rescatar sus mejores atribuciones**.

Se cuenta con su actuación directa en las más de 20 propuestas, haciendo un especial **hincapié en el mundo rural para visibilizar y potenciar su relevancia sociocultural**.

Las iniciativas se llevan a cabo **sin ánimo de lucro** y a lo largo de los puntos clave del Camino, con una **gran difusión en medios de comunicación**. Pero también asistimos a los **eventos relevantes** que tienen lugar a nivel nacional e internacional, como son los Congresos de Peregrinos en Brasil o Perugia, o los encuentros de asociaciones jacobeanas en España.

Una de las mayores iniciativas de difusión previstas es la peregrinación que a modo de trabajo de campo realizan Irene García-Inés y Jesús Jato trasladando el velero artesanal y laboratorio La Maya desde Venecia hasta Fisterra, como un **arca de Noé** a bordo del cual se recogen los **últimos saberes jacobeanos** en peligro de extinción. A su vez, tras llegar a los pueblos cada noche, al estilo de la Barraca, **se proyecta en las velas un anticipo** de las series documentales y de otros trabajos, audiovisualmente. El **evento de partida de esta gira artística es el alalá con formato de ópera comunitaria flotante** a bordo de la Maya durante la Bienal de Venecia, sobre tradición oral y hospitalidad en la ciudad, a modo de rito de despedida.

La idea es seguir el rastro jacobeano de mayor peso histórico y de mayor tradición hospitalaria en la actualidad, alternando en cada uno de los 3 países que se atraviesan, el remolcado del barco mediante el famoso land rover de Jesús Jato con la navegación a vela, en una emulación del viaje del propio Santiago, presente en toda la odisea:

Venecia-Pavía (Italia): río Po a vela

Pavía-Lausanne (Suiza): vía Francígena por tierra

Lausanne-Ginebra (Suiza): Lago Lemán a vela

Ginebra-Le Puy (Francia): vía Gebennensis por tierra, a Lyon río Ródano a vela

Le Puy-Somport (España): vía Podiensis por tierra

Somport-Fisterra (España): Camino francés por tierra (Boadilla-Frómista a vela por el canal de Castilla)

Fisterra-Muxía-Padrón (España): Costa Morte a vela

El hecho de que **entidades con largo recorrido en el sector cultural** hayan querido sumarse a poner su mira en la ruta de las estrellas como espacio de intercambio creativo y colaborar en potenciar la esencia del mismo, **está facilitando la ejecución fluida del plan y augura una buena proyección de futuro**. El gran peso del **Ave Fénix como refugio de referencia**, y su incuestionable veteranía, **potencia su originalidad al conectar con el origen mismo del Camino de Santiago contemporáneo**, permitiendo degustar ese **néctar antropológico de rito de paso** que lo caracteriza para revalorizarlo y difundirlo artísticamente como salvaguarda de su eternidad cultural.

POR AMOR AL CAMINO EN LOS MEDIOS

Una historia de amor al Camino de Santiago

El hospitalero Jato y la artista Irene García-Inés peregrinan con un burro para reivindicar la esencia de la ruta...

"María la de Foncebadón debe ser la patrona de la hospitalidad"

Irene García-Inés, artista, escultora, enamorada del Camino de Santiago y defensora de su esencia, ha realizado una obra pensada para perpetuar en la espadaña de Foncebadón la memoria de María, la mujer que defendió sus campanas "con su valor y su propio cuerpo"

Fulgencio Fernández 05/02/2023 | Actualizado a 05/02/2023

kerknet

Telexornal Mediodía

15/12/2020 14:30 h

Peregrinando con burro y un burro

Willy Derweaux, vereeuwigd langs route naar Compostela (video)

Lieve Wouters

GEPUBLICEERD OP MAANDAG 16 JANUARI 2023 - 9:56

2 MINUTEN LEESTIJD | AFDrukken

EL COMERCIO

Suscríbete

Artistas y emprendedores, reunidos a orillas del Camino Primitivo en Allande

Suscríbete

Los participantes en las Jornadas Culturales del Camino de Santiago y el Encuentro de Artistas Visuales confluyen en Pola del 10 al 20 de julio

Diario de León

Villafranca descubre hoy el busto de un monje que evitó cárcel a jóvenes

Publicado 6 meses el 13 enero, 2023

Por Redacción

Decenas de personas implicadas con la auténtica hospitalidad en los distintos caminos a Santiago acudirán este fin de semana al I Encuentro Internacional sobre Acogida Tradicional Jacobea

La Nueva Crónica

Villafranca, en el Camino de arte

Villafranca del Bierzo es la sede de la 1ª Jornada Cultural sobre la Ruta Jacobea en León...

Programa 432

03/11/2020 18:30 h

Indice de contenidos

00:00 Fun Polo Aire

01:46 As lotarías no están a ter sorte cosas vendas de Nadal

león noticias

Villafranca del Bierzo y su encuentro internacional de artistas, parada obligatoria en el Camino

Una delegación del proyecto Europeo Ruritage, acompañaba al británico Ralph Lister, quien llegaba dispuesto a conocer in situ la experiencia del itinerario y la vida y las iniciativas que han ido surgiendo a su alrededor

La Voz de Galicia

«Sabía que este año el Camino iba a ser más dificultoso, pero que iba a llegar»

R.M. santiago / la voz

El Bierzo Digital

29 municipios están en un riesgo muy alto por el aumento de casos

TENDENCIA Se paraliza la incidencia a la baja del último mes y sube levemente

BALANZA La provincia suma 55 casos, dos fallecidos, nueve visitas y 32 brotes

Publicado por El Bierzo Digital en Noticias, Cultura el 19 de octubre de 2020, 14:00

El hospitalero Jesús Jato y la artista Irene García-Inés reivindican el Camino a Santiago con burro y carro

león noticias

«Sentí el compromiso de ayudar a que el Camino conservara su esencia»

Un documental recogerá testimonios de mayores sobre peregrinos anteriores a 1993

La Nueva Crónica

«Sabía que este año el Camino iba a ser más dificultoso, pero que iba a llegar»

R.M. santiago / la voz

león noticias

La señora María de Foncebadón, patrona de la hospitalidad jacobea

La artista Irene García-Inés realiza una intervención sobre la espadaña de Foncebadón donde se recuerda a la vecina que nunca abandonó el rural y que defendió el patrimonio del pueblo por encima de cualquier autoridad, siendo además un icono en la hospitalidad jacobea

El Bierzo Digital

El hospitalero Jesús Jato y la artista Irene García-Inés reivindican el Camino a Santiago con burro y carro

Publicado por El Bierzo Digital en Noticias, Cultura el 19 de octubre de 2020, 14:00

león noticias

Artistas visuales como Luis Javier Gayá reivindican en Villafranca la esencia del Camino de Santiago

15 julio, 2019

Artista visual como Luis Javier Gayá reivindica en Villafranca la esencia del Camino de Santiago

león noticias

El albergue 'Ave Fénix', de Villafranca del Bierzo, sede del X Encuentro Internacional de Artistas Visuales: hospitalidad, naturaleza y ruta jacobea

Las actividades se enmarcan, según explicó García-Inés a ical, dentro del plan cultural "Por Amor al Camino", que a través de La Maya Lab se lleva a cabo sin ánimo de lucro con el objetivo de preservar la esencia de la ruta jacobea

Altana Brusa

08 de Julio de 2022

Actualizado: 12 de Julio de 2022 a las 10:10

+34 627 95 27 27
www.lamayalab.com
subealamaya@gmail.com

