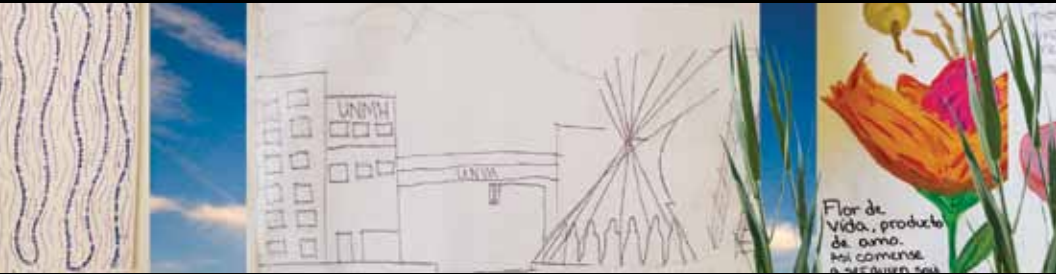

EL OTRO LADO: THE OTHER SIDE

ALBUQUERQUE

Thank you from the artists

A special thank you to Aaron Stern for his vision and wise guidance; to Suzanne Sbarge for her tireless support; Andrea Plaza, Rachel Lazar and Claudia Medina, for the encouragement to bring this project to Albuquerque; Wendy Lewis for making all of the introductions; Estevan Rael-Gálvez, and Shelle Sanchez, and the National Hispanic Cultural Center; Johnny J. Armijo and the West Side Community Center; Marie Sinkar, and Barelas Senior Center; Kara Bobroff, Mateo Sanchez, and Cy Evans, and the Native American Community Academy; Janelle Taylor-Garcia, and Fabian Sisneros and the New America School; Adriana Ontiveros and El Centro de Igualdad y Derechos; the staff at 516 ARTS; the staff at the Academy for the Love of Learning; Orion Studios, Rico Eastman, Daniel Sonis, Suzanne Vilmain; Henry Rael; the *El Otro Lado* team; Andrea Serrano and Manuel Gonzales; and, of course, all of the courageous participants whose journals continue to inspire us.

Agradecimientos de los artistas

Muchísimas gracias a Aaron Stern por su visión y por guiarnos con sabiduría; Suzanne Sbarge por su apoyo incansable; Andrea Plaza, Rachel Lazar y Claudia Medina, por el ánimo de traer este proyecto a Albuquerque; Wendy Lewis por hacer todas las presentaciones; Estevan Rael-Gálvez, Shelle Sanchez, y el National Hispanic Cultural Center; Johnny J. Armijo y el West Side Community Center; Marie Sinkar y Barelas Senior Center; Kara Bobroff, Mateo Sanchez, Cy Evans y el Native American Community Academy; Janelle Taylor-Garcia, Fabian Sisneros y la escuela New America; Adriana Ontiveros y El Centro de Igualdad y Derechos; el personal de 516 ARTS; el personal de el Academy for the Love of Learning; Orion Studios, Rico Eastman, Daniel Sonis, Suzanne Vilmain; Henry Rael; el equipo de *El Otro Lado*; Andrea Serrano y Manuel Gonzales; y, por supuesto, a todos los participantes valientes, cuyos diarios siguen inspirándonos.

COVER ART / ARTE DE LA PORTADA:

"We are from the echoes of many voices."

"Somos de los ecos de muchas voces."

Image/Imagen: Chrissie Orr and participants from El Centro de Igualdad y Derechos, Barelas Senior Center, West Side Community Center and the New America School, and the Native American Community Academy

EL OTRO LADO: THE OTHER SIDE ALBUQUERQUE

A collaborative, community art project presented by
The Academy for the Love of Learning & 516 ARTS
led by Chrissie Orr & Michelle Otero

Un proyecto de arte colaborativo y comunitario, presentado
por The Academy for the Love of Learning y 516 ARTS
facilitados por Chrissie Orr y Michelle Otero

Exhibit / Exposición
National Hispanic Cultural Center
Pete V. Domenici Education Center
Albuquerque, New Mexico

November 13, 2010 - January 21, 2011
13 de noviembre, 2010 – 21 de enero, 2011

www.elotroladoproject.org

Partnering Presenting Organizations
Organizaciones Asociados en la Presentación del Evento

Academy for the Love of Learning
516 ARTS
Connecting Community Voices
Encuentro
National Hispanic Cultural Center

Participating Organizations / Organizaciones Asociados

Barelas Senior Center
El Centro de Igualdad y Derechos
Native American Community Academy
West Side Community Center

National Hispanic Cultural Center

CONTENTS / ÍNDICE

Introduction / <i>Introducción</i> Chrissie Orr & Michelle Otero	5 / 35
Stories Are Gifts <i>Las Historias Son Regalos</i> Estevan Rael-Gálvez	6 / 36
Bringing Our Stories Out <i>Iluminando Nuestras Historias</i> Aaron Stern	8 / 38
Artists' Poems & Workshop Descriptions <i>Declaraciones de las Artistas y Descripciones de los Talleres</i> Michelle Otero & Chrissie Orr	13 / 43
<i>I Am From</i> Poems & Color Plates <i>Poemas De Donde Yo Soy y Planchas de Color</i> Workshop Participants / Participantes de los Talleres	16
Lead Organizations <i>Organizaciones Principales</i>	46
Participants / <i>Participantes</i>	48

INTRODUCTION

El Otro Lado: The Other Side is a community based arts project of the Academy for the Love of Learning in Santa Fe, New Mexico. The project was conceived by artist Chrissie Orr in the autumn of 2007 to engage the creative process to explore our human connection to land, our sense of home and belonging, and our sense of boundaries and cultural divides. We believe that each of us has an authentic voice and an extraordinary story to unwrap and share. Through in-depth, intergenerational, cross-cultural workshops, participants access and express their individual stories through the use of journaling, recorded oral narratives, photography, visual arts and written expression. These visual and audio stories are then placed in various community locations to be witnessed and shared by the larger community.

Through *El Otro Lado's* creative process, participants have found that their stories have the power to touch others, build understanding, and heal themselves and the world around them. Our stories come together to produce powerful images, give voice, and empower us to re-imagine our lives.

El Otro Lado: The Other Side - Albuquerque is building on the discoveries and practices that evolved during the two-year project in Santa Fe, during which *El Otro Lado* participants' artwork was showcased for five months at outdoor locations throughout the city, at 516 ARTS in Albuquerque, on city buses in Santa Fe and Albuquerque, and at the Santa Fe Art Institute.

The Academy for the Love of Learning is delighted to be partnering with 516 ARTS, Encuentro, the National Hispanic Cultural Center, and Connecting Community Voices to ensure that this project is firmly rooted in the Albuquerque community.

Workshops led by visual artist, Chrissie Orr and creative writer, Michelle Otero started in February 2010 and were held once a week at the Native American Community Academy, El Centro de Igualdad y Derechos, Barelas Senior Center and West Side Community Center. Each participant was gifted a journal and invited to write, draw, paint, and create on the blank pages, to fill the openness with their unique thoughts and inspirations on

the theme of connection to place. It is from these journals and workshops that the images and audio narratives emerged.

Over seventy participants have been actively engaged in the process of remembering, assembling and sharing their personal story. The process of selecting which images, writings, and audio clips to include in the catalogue and exhibition has been challenging and intensely gratifying. Though we could not include any individual's complete body of work, each participant's voice is represented; and none is more important than the other. It is our collective voice that is important, the coming together of this diverse and uniquely Albuquerque community.

— **Chrissie Orr & Michelle Otero**
Lead Artists

STORIES ARE GIFTS

This much we now know — wisdom sits in places.

But one cannot grow wise by simply looking at the surface of the buildings, here or anywhere. Here, wisdom can only be achieved by seeing past the layers, which in essence make it deeply and profoundly contested and connected. It means thinking about what connects one site to the next as part of a deeply complex and intricate network.

the flow of the acequia,
the depth of language or music
that
linger
long after
a note
has been played,
the dust rising
ever so
slightly from a
dance
danced
for
ages—

all holding the memory of places, people and spirit.

And yet, while wisdom sits in places, it also is born out of the poetry of stories intricately woven together across the ages. While the stories of the past may certainly be concealed within official documents, maps, census records, they are also intricately woven within place names, songs, prayers and carried in those seemingly fleeting moments, when someone knows exactly where to cross a river though they have never crossed it, looks at a ruin and sees a home full of laughter and tears; it is in both the rise of the grito, *tierra o muerte* and the sentiment of the chorus, *volver, volver y volver*.

and it is in the subtlety of silent stares,
returning the gaze,
turning
the story
around.

I think of what many Pueblo elders have said, *wherever we go, we leave our breath behind us*, reflecting the profundity of the spirit of place in the very reflection of life. I think of what a Navajo friend once said to me, “a piece of land is like a book,” and it can be read like the most ancient text, holding secrets about the past. I think of the word *querencia*, more than the love of land, but a generational connection that even loss cannot erase.

Honoring these and other stories, my grandmother taught me that above all else, stories are gifts, but gifts always carry a great responsibility of holding them, carrying them and recognizing that balance is knowing when they can be used to sustain community and when they can be used to raise its consciousness.

We all have a story worth telling, worth listening to, worth remembering. If we are willing, that story will take us to the other side, where we will find ourselves whole again.

— **Estevan Rael-Gálvez**
Executive Director, National Hispanic Cultural Center

BRINGING OUR STORIES OUT

“**T**he human longing to experience a rightful sense of place is deep and powerful. Without a true experience of belonging, we can feel homeless; unable to connect; and unable to blossom into the full expression of our lives. This is a great loss, personally and to our community. This understanding is central to many of our Academy programs, providing a natural home to the *El Otro Lado* project.”

A culture of respect and appreciation! What could be more beautiful?

As we've learned both in Santa Fe and now in Albuquerque, the potential of the *El Otro Lado* project is quite rich: participants finding and telling their stories, with great respect, dignity and appreciation for self, and other. Through the telling of stories, each individual comes to know more fully who she is and to feel his unique place in the community — we see each other. As our voices become clear and our stories are expressed, each one of us gets bigger — we all benefit!

The beloved choreographer/dancer Martha Graham once wrote:

There is a vitality, a life force, an energy, a quickening, that is translated through you into action, and because there is only one of you in all time, this expression is unique. And, if you block it, it will never exist through any other medium and will be lost.

This idea is a cornerstone of the educational philosophy at the Academy for the Love of Learning, in Santa Fe, home of the *El Otro Lado* project. It lives at the heart of the *El Otro Lado* project as well as our other projects and programs, such as Leading by Being® and Teacher Renewal.

To me, this loss Martha Graham speaks of is a tragic loss — one that we simply cannot afford. The vital, unique life force she speaks of is precious in each of us — and can be felt in our life-stories. As we come to know and appreciate these stories — we not only see the common threads of our own stories, but also the threads of our mutual humanity. We feel the magic of true connection, for which we all long — the very antidote to the “othering” that separates us and causes so much pain and suffering.

Though I wish I could say that *El Otro Lado* could somehow fix all of our ills and make everything just right, I know of course, that it cannot. But what I see that it *can* and surely *does* do is take a real and deeply felt step toward bringing our stories out in ways that touch and inspire us and help make our communities feel more vibrant and whole, and perhaps thereby begin to transform the very fabric of our communities. The rest — well, that will take hard work — and the practice of staying awake!

For as Martha Graham also reminds us, it takes *practice* to become great at something we want to learn:

...I believe what we learn, we learn by practice. Whether it means to learn to dance by practicing dancing, or to learn to live by practicing living, the principles are the same. In each, is the performance of a dedicated precise set of acts, physical or intellectual, from which come shapes of achievement, a sense of one's being, the satisfaction of spirit. One becomes in some area an athlete of God.

Practice means to perform over and over and over again, in the face of all obstacles, some act of vision, of faith, of desires. Practice is a means to finding the perfection desired—

Martha Graham's wise statement reminds us that we must practice, with diligence, the art of bringing our selves into our communities and cultivating appreciation for each other — through listening and learning — creating the space and opportunities to bear witness to the stories of others — to celebrate them — to welcome them.

Perhaps then, a true, sustainable, culture of respect and appreciation will emerge and become the very atmosphere that we breathe.

—**Aaron Stern**

Founder/President, The Academy for the Love of Learning

CHRISSIE ORR

The comings and goings of peoples and cultures are part of our collective history. The crossing to el otro lado, (the other side) has been with us since the beginning of time. This passage can be from one country to another or from the rural desert terrains to the urban environment or the disorientation and nostalgia that comes from seeing your ancestral home misused and destroyed. As our world shifts we often find ourselves in situations that are unknown to us, our roots severed from the blood-line stories that held us in place. Through our interaction with the landscape, wherever and whatever that might be, our new story has to be shaped, the old blending with the new, allowing our roots to reestablish themselves. It is these stories that we often cannot touch or express.

I made the journey to the other side twenty-two years ago with a resident alien card, three suitcases full of books and clothes, a collection of strange memories and my damp Scottish patterns. I removed myself from the where I was from and landed in a place where I was not from. I had to learn a new way of being. It has been an experience that has cut away and reshaped my story in ways I would have never imagined.

It is out of this experience, combined with my inherent faith that engagement with the creative process, either individually or collectively, can and will shift lives, and my determination to be useful in this broken world, that the essence of El Otro Lado emerged.

My hope is that by remembering and sharing these land-based visual and audio stories the borders that separate us will dissolve, silenced voices will be heard and new horizons will be uncovered.

Extract from the journal of Chrissie Orr (March 2010):

"I receive so much from the workshops. I leave inspired by the words and images and courage. My heart sings when the shy, that hide behind their hair and chewed finger nails, shake their heads, reveal their sparkling eyes, move their hand away from their mouths and freely let their voices be heard."

MICHELLE OTERO

Stories matter. Stories teach us how to live.

I am from people who would never call themselves storytellers, much less artists, from people who do not consciously set aside time each day to express themselves creatively. And yet, creative expression and story are in us. Where I am from, stories were shared, always over beans and thick yet supple, perfectly round flour tortillas with melted butter, over chile colorado and coffee at Grandma China's or Grandma Rosie's kitchen table, supplementing the 8-page *Deming Headlight* with memory and commentary.

There were stories of my Grandpa Tino's father, Crecencio, who married four times, though he rarely spoke and by most accounts was a difficult man. There were stories of my Grandma China's mother, a woman I never met who died in a car accident before I was born.

There were stories of stories. My dad's maternal grandfather, Amado, was a schoolteacher for over forty years in Las Palomas and Monticello, New Mexico. People came to him to read and write letters and to resolve disputes. They came to hear his cuentos, told in self-contained chapters, always to be continued the next time they gathered on his porch.

And then there were stories told in hushed tones, raised to full voice only later when enough time had passed to see that the subjects had turned out okay despite his or her missteps or the pain life had caused them.

There was a time when our people built their own homes and planned their own communities without the aid of professional planners, policymakers or developers. They oriented their homes for maximum light, built them out of the mud and straw available to them. Whether they were conscious of it or not, they minimized their impact on the earth. They understood that, not only their health, but their survival depended on a sustainable relationship with the land. They understood this because they knew their stories.

Don't build your house by the river because it floods every few years.

Pay the undertaker the calf you promised. If not, his wife, La Bruja, will curse your loved one to eternal unrest.

When the time comes to sit in a circle and thresh wheat, tell the children stories, so like Tom Sawyer's friends, they won't realize they're working.

Thanks to *El Otro Lado*, I work with artists and storytellers, many of whom did not know they were artists or storytellers until they held paintbrushes — some for the first time since early childhood — and rendered self-portraits in watercolors and life journeys in acrylics on canvas. Many did not know they were poets until they surprised themselves writing about the place they call home:

I am from the little girl dress I loved so much I wore it until the seams ripped.

Yo soy de entre La Noche Triste y la tierra de los sueños.

This is not a way of preserving culture, but of living it. Not a way of framing stories so they might hang on our walls like images of long-dead relatives, but a cosecha, harvesting the best of us so that we might use it in seasons to come.

WORKSHOP DESCRIPTIONS

Barelas Senior Center

El Otro Lado workshop participants come from Mora County, Alamogordo, Magdalena, Española, Colombia, México, and Carnuel, but they all have found a home at the Barelas Senior Center. Each week, we were joined by women and men who came brimming with stories of childhood in villages throughout New Mexico, their first car, raising children, boarding school, horseback riding, living alone or returning to live with adult children and grandchildren. One day as they were painting self-portraits, Cecilia burst into song, gifting us with an old ranchera from her childhood about a woman who was done with her suitor. Her voice was infectious, as soon Ray sang to us about a sweetie. Accompanying them, as always, was Sarah's boisterous laughter.

Like the center itself, participant journals became another kind of home. In them, they told the stories of their names, collaged symbols and images that spoke to their identity, and wrote "I Am From" poems. Sarah is from *caballos, conejos, vacas, y chivos*. Ray is from *los dichos de mi papá: Árbol que nace torcido jamás su tronco endereza. Dime con quién andas, y te dire quién eres*.

Now in his nineties, Ray had kept a sketch journal throughout most of his adult life, filling it with newspaper clippings and photographs on one page, and his sketches on the facing page. Like many of the Barelas participants, Ray had not painted or drawn or written for years. The

workshop re-connected him and others to the creative outlets they had enjoyed as younger men and women. The creative process enabled these participants to, not only reflect on memories of the past, but to find and reflect on the beauty of their lives now.

Native American Community Academy (NACA)

We worked with students in Cy Evans's art class and a smaller group of young men, who were brought together by Dean of Students, Mateo Sanchez. The high schoolers come from New Mexico Pueblos, the Navajo Nation, and Albuquerque. They are athletes, dancers, science whizzes,

artists, and ranchers. Many would take their journals home each week to complete the exercises we began in class and return with elaborate collages that showed the many facets of their lives. Over the summer, journals traveled with students to a sundance in South

Dakota, an enrichment experience in Andover, Massachusetts, and a family ranch in Vanderwagen. For those who must travel back and forth every day from distant towns and pueblos, their journals continue to act as a bridge between the worlds they are from and the one in which they receive a formal education.

El Centro de Igualdad y Derechos

Between twelve and twenty young people came to El Centro each week ready to dive into their journals, whether the medium was collage, writing or watercolor. They are students at Highland, Albuquerque High, St. Pius, Amy Biehl, South Valley Academy, CNM, and UNM. They brought family photographs to paste into their collages and music to share with the group as they painted or wrote. Though many of them had worked together as young organizers for immigrants' rights, through the creative process, they developed an even deeper sense of trust with one another, sharing aspirations and disappointments, reading powerful poetry of their stories of migration and adaptation. Their life maps, self-portraits, and "I am From" poems reflect their duality as bilingual and bicultural young Latinos in the U.S. Through their expression, they incorporate the strengths of both cultures, countries, and languages to create a tapestry that is uniquely Albuquerque, uniquely American.

West Side Community Center

Each Wednesday morning at 9am, we sat quietly in the back room at West Side Community Center, waiting for participants to arrive from the New America School, just a ten-minute walk from the Center. As the twenty-plus teenagers burst in through the hall and kitchen doors, we wondered how the space could have ever felt quiet or still. The West Side group was composed of students in Mr. Fabián Sisneros' English classes at New America, an alum from our group at Barelmas Senior Center, and two women from the community who learned about the workshop through the 516 ARTS events calendar. Together they made up our most eclectic, challenging, and energetic group.

Sarah, our group elder, traveled deeper into her journal, painting family portraits in watercolors and acrylics. She had a calming effect on the young people. Regardless of what they were doing, when she spoke, they turned their attention and their respect to her.

At first, many of the teens gravitated toward markers, pens, and colored pencils. When pushed to try watercolors on his life map, Antonio replied, "How do you use them, Miss?" Many of the young people used art supplies for the first time. Some discovered that they love poetry. Others took their journals home and returned each week with new photos and poems. On a challenging spring day with some students absent, others on a field trip, and several restless and barely able to stay in their seats, Mr. Sisneros approached us to thank us for our work, "They do more work here than in any other class."

I AM FROM

I am from the blue western skies
and rocky mountains

I am from Highway 602 where the post office
of Joe Milo's and Sibeno's
in the middle of nowhere

I am from my brown '89 GMC Sierra 4x4 pickup
and my saddles and ropes

I am from the Navajo nation
the red Arizona hills to the forest
of Ramah, New Mexico

I am from the Rez Rodeos and
the Navajo Nation fair

I am from the streets of downtown Gallup
and the Red Rock State Park Rodeo grounds
and the freeway that runs through Gallup

I am from the peyote ceremonies
that happen on Friday, Saturday, Sunday

I am from the Gallup Bengals basket ball gym

I am from the snow that falls in the winter time
around the Gallup and Vanderwagen area

I am from the small community
of Vanderwagen.

— Matt Pinto

"I am from stalks of hay, potato patches, bean fields and land."
"Soy de tallos de heno, huertos de papas, campos de frijoles y la tierra."
Image/Imagen: Sarah Maestas, Chrissie Orr

Soy de los cielos azules del oeste
y las montañas rocosas

Soy de la Carretera 602 donde el correo
de Joe Milo y Sibeno's están
en el medio de la nada

Soy de mi camioneta café 4x4 de GMC Sierra '89
y de mis sillas de montar y mis cuerdas.

Soy de la nación Navajo
las lomas rojas de Arizona a el bosque
de Ramah, Nuevo México.

Soy de los rodeos de la reserva y
la feria de la nación Navajo

Soy de las calles del centro de Gallup
y el Parque Red Rock campo de rodeo
y la autopista que pasa por Gallup

Soy de las ceremonias de peyote
que pasan los viernes, sábados, domingos

Soy del gimnasio de baloncesto de los Bengals de Gallup

Soy de la nieve que cae en el invierno
en el área de Gallup y Vanderwagen

Soy de la comunidad pequeña de Vanderwagen

— Matt Pinto

I am from...

Having twin uncles and having to
call one of them "Nino" and
wait until they turn around
so I can tell them apart.

I am from running up to my dad when
he got home from work and sitting
in his lap inside his construction
truck. And getting told once again
that I'm his little girl.

I am from making large batches
of biscochitos because Melany's
quinceañera is in two days. And getting
in trouble for laughing at my mom because
two trays just burned while she was
asleep on the couch.

I am from growing too quickly and
wondering where the years have
flown by.

I am from preparing for my own
quinceañera and stressing over
small, unimportant things. Like music,
friends and what not. Stressing over
how my dad won't be there for me
again, it's not the first time it
happened so I ignore it.

I am from getting told "you're
the black lamb in the family"
When I don't want to be the same.

I am from always getting reminded
by my mom how great and
wonderful I am. And how I used
to say, "A bebé soy pitaya," because
all I wanted was to shower for
the third time today.

I am from making green chile
stew and the yummy Frontier and
Blakes breakfast burritos.

I am from the house that built me to how
I am today. Like the handprints
in the concrete in the front yard.
Those are mine. And under the
apple tree in the backyard my
favorite dog is buried.

I am from saying one more year
and off I go. Off to college,
off to this big world. And
all I will be able to say is I
am from a house that
built me.

— Migdalia Estrada

Yo soy de...

Tener tíos gemelos y tener que
gritar “!Nino!” y
esperar hasta que uno voltea
para poder distinguir el uno al otro.

Soy de correr hacia mi papá cuando
regresaba a la casa del trabajo y sentarme
en sus rodillas dentro de su camión de
construcción. Soy de oír otra vez
que soy su hijita.

Soy de hacer un montón
de biscochitos porque la quinceañera
de Melany está en dos días. Y meterme
en problemas por reírme de mi mamá porque
dos bandejas se quemaron mientras ella
dormía en el sofá.

Soy de haber madurado muy rápido y
preguntarme a dónde han
volado los años.

Soy de preparar para mi propia
quinceañera y estresar por las cosas
pequeñas, sin importancia: la música,
amigos, y lo que sea. Estresándome por
mi papá y como se va ausentar
otra vez, como no es la primera vez que
pasa, lo ignoro.

Soy del oír “eres
la oveja negra de la familia,”
cuando no quiero ser como los de más.

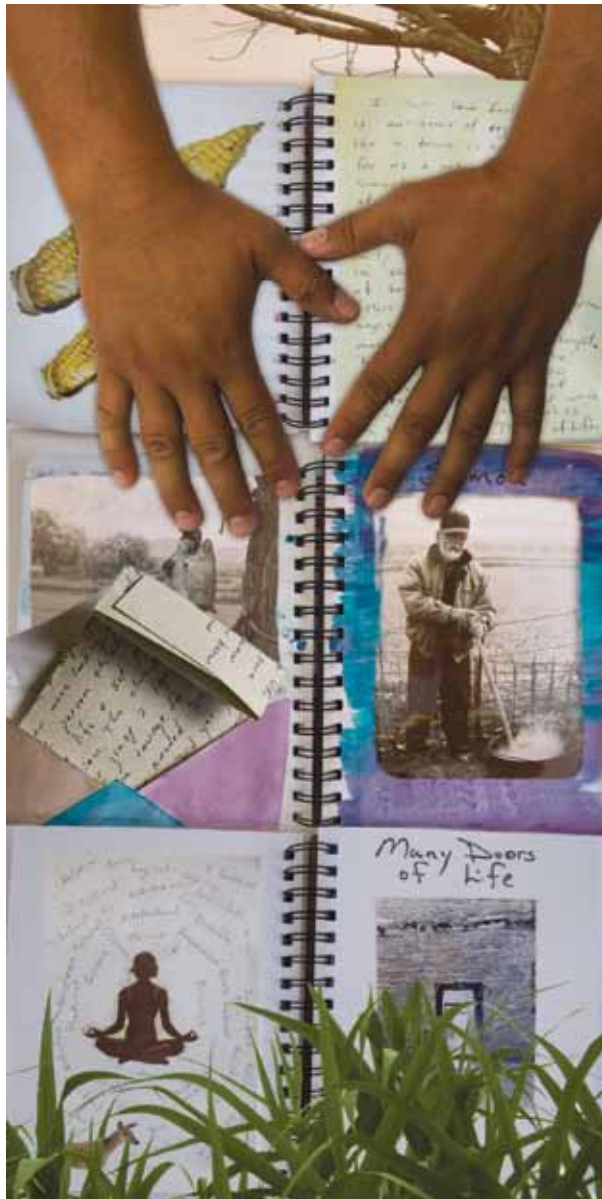
Soy de mi mamá siempre recordándome
cuan magnífica y
maravillosa que soy. Soy de cuando
decía, “A bebé soy pitaya,”¹ porque quería bañarme por
la tercera vez ese día.

Soy de cocinar caldo de chile
verde y de los burritos de desayuno riquísimos de Frontier
y Blakes.

Soy de la casa que me formó a ser tal como
soy. Como las huellas de las manos
en la concreta en el patio delantero.
Esas son mías. Y bajo el manzano
en el jardín trasero
está enterrado mi perro favorito.

Yo soy de decir un año más
y me voy. Voy a la universidad,
voy a este gran mundo. Y
lo único que voy a poder decir es que yo
soy de una casa que
me construyó.

— Migdalia Estrada

*"I am from many doors of life."
 "Yo soy de muchas puertas de la vida."
 Image/Imagen: Mateo Sanchez, Chrissie Orr*

*"I am from the glass houses where everything is new and nothing is to be touched."
 "Soy de las casas de cristal en que todo es nuevo yno se lo puede tocar."
 Image/Imagen: Ariel Maldonado, Chrissie Orr*

*"I am from my brown 89' GMC Sierra pickup and my saddles and my ropes."
 "Soy de mi camioneta café de GMC Sierra '89 y de mis sillas de montar y mis cuerdas."
 Image/Imagen: Matt Pinto, Chrissie Orr*

*"I am from poetry and all night conversations."
 "Yo soy de la poesía y pláticas de toda la noche."
 Image/Imagen: Caitlyn Moppert, Chrissie Orr*

I'm from SurValle

Valle del Río Grande river valley
the other side of the tracks.

Waking up to 89.1 and Al Hurricane
while my dad blends chile
and my mom stirs the potatoes

I'm from singing happy birthday to
Jesus on Christmas Eve.

I know what it is to carefully
shoot a pig between the eyes.
I know that chicharrones have to be
stirred, never neglected until golden brown.

I love when it rains; something inside
me remembers the sadness of the times
it didn't.

I love my family, something inside me says
to wait patiently for those who don't give it back.

I'm from taking only half a tortilla from
the dinner table, knowing only a priest has
the privilege to take one whole.

I prefer fresh eggs. I grow basil in the
front yard.

I'm the kind of guy that wants his children to know what
it's like to swim in a water hole, mud between the toes and wild
mint stuck between the teeth.

Waking up to
frijolitos pintos, claveles morados,
¡ay, como sufren los enamorados!

While my dad blends the red chile
and my mom stirs the potatoes,
crackling and hissing
I'm from that kind of Saturday morning

I'm from that kind of a person who uses
a tortilla like a spoon and a fork like a knife,
that kind of person who prefers fresh eggs and
grows basil in the front yard.

I'm from that kind of joke at the matanza,
the one that is dirty and involves a pig
laid out, gutted and exposed on a table
tripas hanging, the heart cut to pieces
and mixed with jalapeños

I'm from knowing that it's best to
shoot a pig directly between the eyes
you cut the jugular right after
then children playing, full panzas
playing with patas,
tracts y laughter.

— Fabián Sisneros

*"I am from la musica de cumbia and from dancing with everyone until I get tired."
"Soy de la música de cumbia y de bailando con todo el mundo hasta que me canse."
Image/Imagen: Wendy Cortez, Chrissie Orr*

*"I am from mulberry trees and yerba buena."
"Soy de los morales y la hierba buena."
Image/Imagen: Reneé Rubio, Chrissie Orr*

Soy del SurValle
valle del Río Grande
el otro lado de las pistas.

Despertándome a 89.1 y Al Hurricane
mientras mi papá licúa el chile
y mi mamá revuelve las papas

Soy de cantarle happy birthday a
Jesucristo en la Nochebuena.

Sé lo que es darle, con mucho cuidado,
un balazo al cochino entre los ojos.
Sé que los chicharrones tienen que estar
revueltos, nunca abandonados, hasta dorados.

Me encanta cuando llueve; algo dentro de
mí se acuerda de la tristeza de los tiempos
de sequía.

Amo a mi familia, algo dentro de mí me dice
que he de esperarles con paciencia quienes no me lo devuelven aún.

Soy de tomar solamente la mitad de una tortilla de
la mesa, sabiendo que sólo un Padre
tiene el privilegio de tomar una completa.

Prefiero los huevos frescos. Cultivo albaca en el
jardín delantero.

Soy de los que quieren que sus hijos sepan lo que es bañarse
en un abrevadero, el lodo entre los dedos de los pies, la hierba
buena pegadita entre los dientes.

Despertándome a
frijolitos pintos, claveles morados
¡ay, como sufren los enamorados!
mientras mi papá licúa el chile colorado
y mi mamá mueve las papas,
chispeando y siseando
Soy de ese tipo de sábados por la mañana

Yo soy de esa clase de persona que utiliza
una tortilla como una cuchara y un tenedor como un cuchillo,
de la clase de persona que prefiere los huevos frescos y
cultiva albaca en el jardín delantero.

Soy de ese tipo de chiste en la matanza
el que es grosero y se trata de un cochino
tirado, eviscerado y expuesto sobre una mesa
tripas colgadas, el corazón en pedacitos
y mezclado con los jalapeños

Soy de saber que es mejor
darle un balazo justo entre los ojos de un cochino
cortas la yugular inmediatamente después
luego juegan los niños, panzas llenas,
jugando con patas,
tractos y rizas.

— Fabián Sisneros

I am from 813 Broadway S.E. to
4154 Julia Ln. S.W.

I am from homemade tortillas de maíz
con frijolitos de la olla, huevo con
jamón to sopitas de fideo.

I am from “mija, ¡te quiero mucho!” to
“mija, ¿cómo es posible que tengas ___ años
y no puedes hacer...?”

I am from los vestidos tejidos de mi
abuelita Chole[4] to riding the 66 Central
city bus to Wal-Mart with my abuelita
Chuy.

I am from los caldos de rez y pollo de
mi mamá, Cristofina Rosales, a las quesadillas
riquísimas de mi papito, Silvestre Terrazas.

I am from “Dime de que presumes y te
diré de que careces” to “¡Ay Dios Mío!
Bere, qué hiciste?”

I am from the cherry tree in my nana’s
backyard to los nueces at my Tía
Andrea’s house.

I am from fighting our differences to
loving every moment we are together.

I am from Shur-Fine milk and products
to the Flaming-Hot chips that my
Grandpa Kino always brings me.

I am from loving rosas rojas y rosas, the
house plants my mother loves and cares
for so much, to las espinas you get from
cleaning nopales all day.

I am from being respectful and polite
to being told “¡cómo eres huevona, Bere!”

I am from the sweet smelling scent
of my mother’s perfume, Imari, to the
Wild Country after shave I would
always smell when I hugged and
kissed my dad.

I am from surviving an open heart surgery
when I was 3 weeks old to dealing
with my depression since I was 12 years
old till today.

I am from being of a kind heart, smart
mind, a big sister, and a great daughter.

I am Berenice Terrazas.

— Berenice Terrazas

*“I am from two sides to a story.”
“Soy de dos lados de una historia.”*

Image/Imagen: Eileen “Lenny” Morgan, Chrissie Orr

*"I am from parsley, basil, garlic and purple pansies."
 "Yo soy de perejil, albacá, ajo, y pensamientos morados."*

Image/Imagen: Carmel Lepore, Chrissie Orr

Yo soy de 813 Broadway S.E. a
 4154 Julia Ln. S.W.

Soy de tortillas de maíz hechas a mano
 con frijolitos de la olla, huevo con
 jamón a sopitas de fideo.

Soy de "Mija, ¡te quiero mucho!" a
 "¡Mija, cómo es posible que tengas ___ años
 y no puedes hacer___?"

Soy de los vestidos tejidos de mi
 abuelita Chole a paseando en el autobús 66
 Central a Walmart con mi abuelita
 Chuy.

Soy de los caldos de rez y pollo de
 mi mamá, Cristofina Rosales, a las quesadillas
 riquísimas de mi papito, Silvestre Terrazas.

Soy de "Dime de que presumes y te
 diré de que careces" a "¡Ay Dios Mío
 Bere, qué hiciste?"

Soy del cerezo en el jardín trasero de mi nana
 a los nueces en la casa de mi tía
 Andréa.

Soy de luchando nuestras diferencias a
 amando cada momento que estamos juntos.

Soy de leche y productos de Shur-Fine
 a las Sabritas Flamin'-Hot que mi
 abuelo Kino siempre me trae.

Soy de amando las rosas rojas y rosas, las
 plantas que mi madre ama y cuida
 tanto, a las espinas que te agarran
 limpiando nopales todo el día.

Soy de ser respetuosa y bien educada
 a "¡Cómo eres huevona, Bere!"

Soy de el olor dulce
 del perfume de mi madre, Imari, a
 Wild Country, la loción que
 siempre olía cuando le abrazaba y
 besaba a mi papá.

Soy de sobreviviendo una cirugía de corazón abierto
 cuando tenía 3 semanas de edad a ocuparme
 con mi depresión desde que tenía 12 años
 hasta la fecha.

Soy de buen corazón, mente
 lista, de ser hermana mayor e una hija maravillosa.

Soy Berenice Terrazas.

— Berenice Terraza

INTRODUCCIÓN

El Otro Lado: The Other Side es un proyecto de arte basada en la comunidad del Academy for the Love of Learning en Santa Fe, Nuevo México. El proyecto fue creado por la artista Chrissie Orr en el otoño de 2007 para emplear el proceso creativo para explorar nuestra conexión humana a la tierra, nuestro sentido de origen y de pertenencia, de fronteras y de brechas culturales. Creemos que cada uno de nosotros tiene una voz auténtica y una historia extraordinaria para desenvolver y compartir.

A través de talleres profundos, intergeneracionales y interculturales, los participantes pueden acceder y expresar su historia individual por el uso de un diario, de la grabación la narración oral, la fotografía, el arte visual y la expresión escrita. Luego, estas historias audiovisuales están colocadas en varios lugares comunitarios para ser presenciadas por y compartidas con la comunidad.

A través del proceso creativo de *El Otro Lado*, los participantes han descubierto que sus historias tienen el poder de conmover a los demás, de construir el entendimiento y de sanar a ellos mismos y al mundo que los rodea. Nuestras historias se juntan para realizar imágenes impactantes, para darle voz, y para liberarnos a re-imaginar nuestras vidas.

El Otro Lado: The Other Side - Albuquerque es sobre la base de los descubrimientos y prácticas que evolucionaron durante el proyecto de dos años en Santa Fe, durante la cual la obra de los participantes de *El Otro Lado* fue presentado por cinco meses en lugares al aire libre por toda la ciudad, en 516 ARTS en Albuquerque, en autobuses municipales en Santa Fe y Albuquerque, y en el Santa Fe Art Institute.

The Academy for the Love of Learning tiene el placer de colaborar con 516 ARTS, Encuentro, el National Hispanic Cultural Center, y Connecting Community Voices para asegurar que este proyecto sea arraigado firmemente en la comunidad de Albuquerque.

Talleres facilitados por la artista, Chrissie Orr, y la escritora, Michelle Otero, iniciaron en febrero de 2010 y se reunieron una vez por semana en el

Native American Community Academy, El Centro de Igualdad y Derechos, Barelas Senior Center y West Side Community Center. Cada participante recibió un diario y fue invitado a escribir, dibujar, pintar, y crear en las hojas blancas, a llenarlas con sus pensamientos únicos e inspiraciones sobre el tema de querencia. Son de estos diarios y talleres que las imágenes y las narrativas surgieron.

Más de setenta participantes se involucraron activamente en el proceso de recordar, recopilar, y compartir su historia individual. El proceso de seleccionar cuales imágenes, escritos, y fragmentos de audio para incluir ha sido difícil y muy gratificante. Aunque no pudimos incluir la obra completa de ningún participante, se representa la voz de cada participante; y ninguna es más importante que otra. Es nuestra voz colectiva que se importa, la unión de esta comunidad diversa y únicamente Albuquerque.

— **Chrissie Orr y Michelle Otero**
Artistas Principales

LAS HISTORIAS SON REGALOS

Este tanto ahora sabemos—la sabiduría sienta en lugares.

Pero uno no puede hacerse sabio simplemente por ver a la superficie de los edificios, ni aquí ni en cualquier lugar. Aquí, se logra la sabiduría solamente al ver mas allá de las capas, que en esencia, hace que sea profundamente contendida y conectada. Significa pensar en lo que conecta un sitio al otro come parte de una red profundamente compleja e intrincado.

el flujo de la acequia,
la profundidad del lenguaje o la música
que
permanecen
mucho tiempo después de que
una nota
ha sido tocado,
el polvo levantándose
muy
ligeramente de un
baile
bailado
por
edades—

todos guardando la memoria de lugares, gente y espíritu.

Y sin embargo, mientras que la sabiduría se halla en los sitios, también nace por la poesía de historias tejidas intrincadamente a través de los edades. Mientras las historias del pasado sin duda pueden ser ocultas dentro de documentos oficiales, mapas, registros de los censos, también son tejidas intrincadamente dentro de nombres de lugares, canciones, oraciones y guardados en estos momentos aparentemente fugaz, cuando alguien sabe exactamente por donde cruzar al río, aunque nunca lo hayan cruzado, mira a una ruina y ver un hogar lleno de risa y lágrimas; está tanto

en la elevación del grito, *tierra o muerte* como en el sentimiento del coro, *volver, volver y volver*.

y está en la sutileza de miradas fijas y silenciosas,
devolviendo la mirada,
volviéndose
la historia.

Pienso en lo que han dicho muchos ancianos de los Pueblos, “*por donde vamos, dejamos nuestro aliento detrás de nosotros,*” reflejando la profundidad del espíritu de los sitios en el mismo reflejo de la vida. Pienso en lo que un amigo Navajo me dijo una vez, “un terreno es como un libro,” y se lo puede leer como el texto más antiguo, guardando los secretos del pasado. Pienso en la palabra *querencia*, más que el amor de la tierra, sino una conexión generacional que ni la pérdida puede borrar.

Honrando a estas y a otras historias, mi abuela me enseñó que sobre todo, las historias son regalos, pero los regalos siempre implican una gran responsabilidad de guardarlas, llevarlas y reconocer que para el equilibrio, hay que saber cuando se las puede utilizar para sostener la comunidad y cuando se las puede utilizar para elevar su conciencia.

Todos nosotros tenemos una historia que vale la pena contar, que vale la pena ser escuchada, que vale la pena recordar. Si estamos dispuestos, esa historia nos llevará al otro lado, en donde, otra vez, nos encontraremos completos.

— **Estevan Rael-Gálvez**

Director Ejecutivo, National Hispanic Cultural Center

ILUMINAR NUESTRAS HISTORIAS

El deseo humano de experimentar una sensación verídica de pertenencia es profundo y poderoso. Sin saber a donde pertenecemos, nos podemos sentir abandonados; desconectados; y sin poder florecer al máximo en nuestras vidas. Esto es una gran pérdida tanto para nosotros como para nuestra comunidad. Este entendimiento es fundamental para muchos de los programas de nuestra Academia, la cual provee un lugar idóneo para el proyecto *El Otro Lado*.

¡Una cultura de respeto y aprecio! ¿Que sería mas hermoso en la vida?

Como hemos aprendido en Santa Fe y ahora en Albuquerque, el proyecto *El Otro Lado* ha brindado bastante potencial: los participantes han encontrado la forma de contar sus historias con respeto, dignidad, y aprecio del yo interior y del otro. El acto de contar su historia permite que cada individuo llegue a entenderse más profundamente y encuentre cual es su papel dentro de la comunidad — y así poder vernos los unos a los otros. Cuando nuestras voces se aclaran y nuestras historias se expresan, cada uno de nosotros crece — ¡y todos nos beneficiamos!

La estimada coreógrafa y bailarina Martha Graham escribió:

Existe una vitalidad, una fuerza de la vida, una energía, un despertar, que se convierte en acción, y puesto que nunca va a haber otro como tú en el tiempo, esta expresión es única. Y si la bloqueas, ella nunca existirá de ninguna otra forma, y se perderá.

Esta idea es la clave de la filosofía educativa de The Academy for the Love of Learning, ubicada en Santa Fe y hogar del proyecto *El Otro Lado*. Reside dentro del corazón de este proyecto, e igualmente en nuestros otros proyectos y programas, como *Leading by Being®* y *Teacher Renewal*.

Para mí, la pérdida a la cual se refiere Martha Graham es trágica — una pérdida que no nos podemos permitir. Esta fuerza de vida tan vital y única es preciosa en cada uno de nosotros, y no podemos extraerla de nuestras historias de la vida. Cuando conocemos y apreciamos estas historias, logramos distinguir tanto los hilos que tejen las historias como los hilos que tejen la humanidad. Sentimos la magia de una conexión verdadera,

la cual todos anhelamos — el antídoto al fenómeno social del “otro” que nos separa y causa tanto dolor y sufrimiento.

Me gustaría poder decir que el proyecto *El Otro Lado* repararía todos nuestros males, y todo estaría bien. Sé que no se puede. Sin embargo, veo que sí nos permite iluminar nuestras historias, y así nos inspira a que construyamos comunidades vibrantes y completas. De esta manera, las historias comiencen a transformar la red social. El resto... bueno, ¡sería un trabajo difícil que requiere la práctica de mantenernos despiertos!

Como nos recuerda Martha Graham, solo con la *práctica* llegamos a ser grandes en lo que queramos aprender:

...Creo que lo que aprendemos, lo aprendemos por practicar. Si aprendemos a bailar por practicar el bailar, o aprendemos a vivir por practicar el vivir, los principios son iguales. En cada caso, es la actuación de una serie de acciones dedicados a lo físico o lo intelectual, de lo cual viene formas de logros, un sentido del ser de uno, la satisfacción del espíritu. Uno llega a ser en cualquier área al cual se dedique como un atleta de Dios.

La práctica significa actuar cualquier acto de la visión, de la fe, o de los deseos, múltiples veces, afrontando todo obstáculo. La práctica es un medio por el cual se encuentra la perfección deseada....

Las palabras sagaces de Martha Graham nos recuerdan que debemos practicar, con diligencia, el arte de ubicar nuestros “yo” adentro de nuestras comunidades, el arte de cultivar el aprecio del uno por el otro — por escuchar y aprender — y crear los lugares y las oportunidades para atestiguar las historias de los otros... para celebrarlas... para darles la bienvenida.

Con esta práctica, tal vez, emergerá una cultura verdaderamente sostenible, una cultura de respeto y aprecio que llegará a convertirse en el mismo aire que respiramos.

— **Aaron Stern**
Fundador y Presidente, The Academy for the Love of Learning

CHRISSIE ORR

Las idas y venidas de los pueblos y las culturas son parte de nuestra historia colectiva. El paso al otro lado ha estado con nosotros desde un principio de los tiempos. El viaje puede ser de un país a otro o de los terrenos rurales del desierto a los entornos urbanos o la desorientación y nostalgia que surgen al ver su tierra natal y ancestral mal utilizada y destruida. Mientras nuestro mundo cambia, a menudo nos encontramos en situaciones desconocidas, nuestras raíces cortadas de las historias linajes que nos contenían en nuestro lugar. A través de nuestro intercambio con el paisaje, por dónde y lo que sea, nuestra historia nueva se tiene que formar, el antiguo mezclando con el nuevo, permitiendo que nuestras raíces se reestablezcan. Son estas historias que muchas veces no podemos tocar ni expresar.

Hice el viaje al otro lado hace veintidós años con una tarjeta de extranjero, tres maletas llenas de libros y ropa, una colección de recuerdos raros, y mis patrones húmedas de Escocia. Me despedí de el lugar de donde era y aterricé en un lugar de donde yo no era. Tenía que aprender otra manera de ser. Ha sido una experiencia que ha tallado y ha reformado mi historia en maneras que nunca hubiera podido imaginar.

Es por esta experiencia, combinada con mi creencia de que involucrarnos con el proceso creativo, individualmente o colectivamente, puede cambiar y cambiará vidas, y mi determinación de ser útil en este mundo roto, que surgió la esencia de *El Otro Lado*.

Espero que, al recordar y compartir estas historias basadas en la tierra, disuelvan las fronteras que nos separan, que las voces silenciadas sean escuchadas y que nuevos horizontes sean descubiertos.

Fragmento del diario de Chrissie Orr, marzo 2010:

“Recibo tanto de los talleres. Termino siendo inspirada por las palabras y las imágenes y la valentía. Me canta el corazón cuando los tímidos que esconden atrás del cabello y las uñas mordidas niegan con la cabeza, revelan los ojos brillantes, quitar la mano de la boca y dejan que sus voces sean escuchadas.”

MICHELLE OTERO

Las historias importan. Las historias nos enseñan a vivir.

Soy de gente que nunca se identificaría como narradores, menos como artistas. Soy de gente que no toman el tiempo cada día para expresarse creativamente. Aunque sea, la expresión creativa y la historia están dentro de nosotros. De donde yo soy, las historias siempre eran compartidas, siempre mientras comíamos frijoles y tortillas gruesas, suaves, y perfectamente redondas, con mantequilla, chile colorado y un cafecito en la mesa de mi abuela China o mi abuelita Rosie, completando el *Deming Headlight*, el periódico de ocho páginas, con la memoria y el comentario.

Habían cuentos de Crecencio, el papá de mi abuelo Tino. Se casó cuatro veces, aunque un hombre de muy pocas palabras y, por lo que dicen, era un hombre difícil. Habían cuentos de la mamá de mi Abuela China, una mujer que nunca conocí que falleció en accidente de carretera antes de que yo nací.

Habían cuentos de los cuentos. Amado, el abuelo maternal de mi papá, era profesor por más de cuarenta años en Las Palomas y Monticello, Nuevo México. La gente le buscaba para leer y escribir cartas y para resolver disputas. Le buscaba para escuchar sus cuentos, contados en capítulos completos, que siempre se continuaban la próxima vez que se juntaron en su veranda.

Y habían cuentos contados en voz baja, levantados a voz alta sólo cuando pasó tiempo suficiente para ver que los protagonistas estaban bien a pesar de sus errores o el dolor que la vida les había causado.

Había un tiempo cuando nuestra gente construía sus propias casas y planeaba sus propias comunidades sin la ayuda de urbanistas profesionales, políticos ni desarrolladores. Orientaban sus casas para captar la mas luz posible. Las construían de el lodo y la paja que estaba disponible. Aunque no fueran concientes de eso, minimizaban su impacto a la tierra. Entendían que, no solo su salud, pero su sobrevivencia dependía de una relación sustentable con la tierra. Entendía porque sabía y conocía sus historias.

No construyas tu casa por el río porque se desborda cada tantos años.

Págale al sepulturero el ternero que le prometiste. Por que si no, su esposa, La Bruja, le va a echar una maldición a tu muerto.

Cuando llegue el tiempo de sentarse en un círculo y trillar el trigo, cuéntales unos cuentos a los niños para que no se den cuenta que están trabajando.

Gracias a El Otro Lado, trabajo con artistas y narradores, muchos que no sabían que eran artistas ni narradores hasta que tomaron un pincel en la mano—muchos por la primera vez desde su niñez—y hicieron autoretratos en acuarelas y caminos de vida en acrílicos en una tela. Muchos no sabían que eran poetas hasta que se sorprendieron escribiendo sobre su tierra.

Soy del vestido de niña que amaba tanto, me la llevaba hasta que se descosió la costura.

Yo soy de entre La Noche Triste y la tierra de los sueños.

Esta no es una manera de conservar la cultura, sino de vivirla. No una manera de enmarcar las historias para colgarlas en la pared como las imágenes de los antepasados, sino una cosecha, cosechando lo mejor de nosotros para que lo podríamos usar en las épocas que vienen.

LOS TALLERES

Centro para Mayores de Barelas

Los participantes de *El Otro Lado* vienen de el condado de Mora, Alamogordo, Magdalena, Española, Colombia, México, y Carnuel, pero todos han encontrado una casa en Barelas. Cada semana, nos reunimos con mujeres y hombres que llegaron llenados de historias de su niñez en los pueblos de Nuevo México, de su primer coche, de criando a niños, el internado, montando a caballos, viviendo solos o regresando a vivir con hijos y nietos adultos.

Un día, mientras pintaban autoretratos, Cecilia se puso a cantar, regalándonos una ranchera de su niñez sobre una mujer que ya se había cansado de su pretendiente. Su voz fue contagiosa, y de repente, Ray se puso a cantar de una “querida.” Acompañándolos, como siempre, fue la carcajada fuerte y sincera de Sarah.

Como el Centro, los diarios de los participantes se convirtieron en otro tipo de casa. En los diarios, contaron las historias de sus nombres, hicieron collage con símbolos e imágenes que hablaron de su identidad, y escribieron poemas de “de Donde yo Soy.” Sarah es de caballos, conejos, vacas, y chivos.” Ray es de “los dichos de mi papá: Árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza. Dime con quién andas, y te diré quién eres.”

Ahora con noventa y tantos años, Ray había mantenido un cuaderno de bocetos por muchos años, llenándolo con recortes de prensa y fotos en una página, y sus bocetos en la página de enfrente. Como muchos de los participantes de Barelas, hacía muchos años que Ray no pintara ni escribiera. El taller les acercó de nuevo a Ray y a los demás con la expresión creativa que habían disfrutado cuando eran más joven. El proceso creativo les permitió a los participantes a, no solo reflexionar sobre los recuerdos del pasado, sino encontrar y reflexionar de la belleza de sus vidas actuales.

Native American Community Academy (NACA)

Trabajamos con alumnos en la clase de arte de Cy Evans y otro grupo más pequeño de jóvenes, que formó por el Decano Estudiantil, Mateo Sánchez. Los alumnos de la secundaria vienen de los Pueblos de Nuevo México, la Nación Navajo, y Albuquerque. Son atletas, bailadores, genios en las ciencias, artistas, y rancheros. Muchos llevaban sus diarios a casa

cada semana para completar los ejercicios que empezamos en la clase, y regresaban con collages elaborados que mostraban las facetas de sus vidas. Durante el verano, los diarios viajaron con unos alumnos a una danza ritual al sol en Dakota del Sur, a un programa de profundización en Andover, Massachusetts, y a un rancho familiar en Vanderwagen. Para ellos que tienen que viajar de ida y vuelta cada día de pueblos lejanos, sus diarios siguen siendo un puente entre el mundo de donde son y el en que reciben su educación formal.

El Centro de Igualdad y Derechos

Entre doce y veinte jóvenes llegaron a El Centro cada semana, listos a meterse de lleno a sus diarios, no importa si el medio fuera collage, la escritura o acuarela. Son estudiantes en Highland, Albuquerque High, St. Pius, Amy Biehl, South Valley Academy, CNM, y UNM. Llevaron fotos de sus familias para pegarlas en sus collages y música para compartir con el grupo mientras pintaba o escribía. Aunque muchos ya habían trabajado juntos como organizadores jóvenes por los derechos de los inmigrantes, a través de el proceso creativo, profundizaron la confianza entre ellos mismos, compartiendo sus sueños y decepciones, leyendo sus historias impactantes de migración y adaptación. Sus mapas de vida, autoretratos, y poemas de "De Donde Yo Soy" reflejan su dualidad como jóvenes Latinos bilingües y biculturales en EE. UU. Por su expresión, incorporan la fortaleza de ambas culturas, países, y lenguajes para crear un tapiz que es únicamente de Albuquerque, únicamente Americano.

Centro Comunitario de West Side

Cada miércoles a las 9 AM, sentábamos discretamente en el fondo de West Side Community Centro, esperando a que llegaran los participantes de la escuela New America, solo a diez minutos del Centro a pie. Mientras veintitantos adolescentes reventaron por las puertas del pasillo y la cocina, nos preguntábamos cómo el espacio había sentido tranquilo unos minutos antes. El grupo de West Side estaba conformado por los alumnos de unas clases de inglés de Fabián Sisneros, una alumna de nuestro grupo en Barelás, y dos mujeres de la comunidad que se enteraron del taller por el calendario de 516 ARTS. Juntos formaron nuestro grupo más ecléctico, complicado, y energético.

Sarah, la anciana del grupo, profundizó su obra en su diario, pintando retratos familiares en acuarelas y acrílicos. Tenía un impacto calmado sobre los jóvenes. No importaba lo que estaban haciendo, cuando habló Sarah, le prestaron su atención y su respeto.

Al principio, los marcadores, las plumas, y los lápices de color les atrajeron a muchos de los jóvenes. Cuando le sugerimos a Antonio que ocupara acuarelas en su mapa de vida, nos preguntó, "¿Cómo se usan, Miss?" Muchos de los jóvenes utilizaron materiales de arte por la primera vez. Algunos descubrieron que amaban la poesía. Otros llevaron sus diarios a casa y regresaron cada semana con fotos y poemas nuevos. Un día primaveral medio-difícil, con unos alumnos ausentes, otros en una excursión, y otros inquietos e incapaz

de quedarse en sus asientos, Sr. Sisneros se acercó de nosotros para darnos la gracias por nuestro trabajo. Nos dijo, "Hacen más trabajo aquí que en cualquier otra clase."

THE ACADEMY FOR THE LOVE OF LEARNING

An Institute for Transformational Learning

The Academy for the Love of Learning was conceived by founder Aaron Stern with his mentor and friend, musician Leonard Bernstein as a heartfelt response to the urgent needs of our times. The Academy's overarching intent is large-scale culture change—the activation of a culture of learning through which new forms of education, leadership, community and arts engagement, and organizational practice emerge and thrive. Seeking to awaken, enliven, nurture and sustain the natural love of learning as a transformative process in people of all ages, the Academy works with teachers, artist-educators, facilitators, leaders and others involved in many different contexts of social change to stimulate and support a re-imagining of learning and education.

The Academy's mission is to encourage and cultivate the powers of critical thought, imagination, curiosity, innate sense of purpose, wonder and inspiration, and an ongoing awakening of the heart. In addition to *El Otro Lado: The Other Side - The Stories That Connect Us*, the Academy is also home to Leading by Being®: the foundation course; Teacher Renewal: reconnecting teachers with their love of teaching and learning; Ernest Thompson Seton Legacy: gallery, archives, and nature-based programming; the Learning Landscape: an innovative approach to land stewardship; Ventana: organizational advisory services; and a public workshop series of programs for culture change. The Academy is also proud of their involvement with *Wild at Heart: Ernest Thompson Seton* at the New Mexico History Museum on exhibit through May 8, 2011. Through these groundbreaking programs and research, the Academy seeks to enhance human understanding, freedom, and dignity.

Academy for the Love of Learning
1012 Marquez Place, Suite 308A, Santa Fe, NM 87505
www.aloveoflearning.org

516 ARTS

516 ARTS is an independent, nonprofit arts venue offering programs that inspire curiosity, dialogue, risk-taking and creative experimentation, showcasing a mix of established, emerging, local, national and international artists from a variety of cultural backgrounds. Our mission is to forge connections between art and audiences, and our vision is to be an active partner in developing the cultural landscape of Albuquerque and New Mexico. Our values are inquiry, diversity, collaboration and accessibility. Programs include world-class exhibitions, leadership of arts collaborations, opening events with live music, talks with artists and curators, the 516 WORDS literary arts series, performances, murals and public art projects. Education programs include exhibition tours for schools, art education curricula for teachers, youth murals and hands-on workshops. 516 ARTS' two-floor, museum-style gallery is located in the center of Downtown Albuquerque, and is open Tuesdays through Saturdays, 12-5pm.

516 ARTS will present a culminating public art project for *El Otro Lado: The Other Side - Albuquerque* in 2011 supported by the City of Albuquerque Public Art Program. The project will include multiple artworks at sites around Albuquerque, and will be presented in partnership with the Academy for the Love of Learning.

516 ARTS
516 Central Avenue SW, Albuquerque, NM 87502
www.516arts.org

PARTICIPANTS / PARTICIPANTES

Native American Community Academy

Andrés Barboa
Julian Durand
Cy Evans
Holly Ann Jose
Nick Lorenzo
Esther Lucero
Kristin Lucero
Santana Lucero
Eileen "Lenny" Morgan
Matt Pinto
Alexandra Sanchez
Mateo Sanchez
Truston Sandoval
Julie Schonchin
Maggie Seawright
Antonia Tafoya
Isidro Toledo
Sidney Red Tomahawk
Aliyah Vigil

El Centro de Igualdad y Derechos

Melanie Bencomo
Melissa Bencomo
Marlene Bencomo
Karina Buriaga
Karla Buriaga
Vianka Chávez-Villa
Ray Gurulé
Maira Lerma
Mayté Lopez
Caitlyn Moppert
Evelyn Olmos
Adriana Ontiveros
Vanelly Salinas
Luis Angel Soto
Alex Soto

Barelas Senior Center

Cecilia Garcia
Sarah Maestas
Josefita Montoya
María Perez
Ray Gonzalez Pino
Elena Arias Vargas
David Ernest Vigil

West Side Community Center

Diana Antillón
Kimberly Arenivas
Wendy Cortez
Migdalia Estrada
Kassandra Gonzalez
Indra Gonzalez
Elvia Gonzalez
Eric Gonzalez
Edgar Guerrero
Carmel Lepore
Dominique Lucero
Ariel Maldonado
Michael Nava
Edwin Palos
Analysa Ramirez
Antonio Ramos
Carlos Romero
Renee Marie Rubio
Thomas Sedillo
Fabián Sisneros
Berenice Terrazas
Patrick Valenzela
Jasmin Villegas

El Otro Lado: The Other Side - Albuquerque Artist Team

Pablo Ancona, Academy for the Love of Learning
Senaida Garcia, Connecting Community Voices
Barbara Geary, 516 ARTS
David Gordon, Academy for the Love of Learning
Niki Lewin, Academy for the Love of Learning
Alicia Lueras Maldonado, Encuentro
Adriana Ontiveros, El Centro de Igualdad y Derechos
Chrissie Orr, Academy for the Love of Learning
Michelle Otero, Connecting Community Voices

516 ARTS Staff

Suzanne Sbarge, Executive Director/Founder
Rhiannon Mercer, Assistant Director
Francesca Searer, Program Coordinator
Claude Smith, Gallery Assistant
Barbara Geary, Former Education Coordinator

Academy for the Love of Learning Staff

Aaron Stern, Founder/President
Marianne Murray, Core Faculty
Donato Thomas Jagers, Managing Director
Patrick Anderson, Ventana Manager
Patty Nagle, Programs Manager
Patty Lee, Teacher Renewal Faculty
Melissa Stevens-Briceño, Community Development Manager
Chrissie Orr, *El Otro Lado* Project Director
David Gordon, Director of Academy Center Development
Tina Olson, Finance and Administration
David L. Witt, Curator of the Seton Collection
Anna Sanchez, Marketing/Communications Project Manager
Deepana Anderson, Academy Center Coordinator

Project Funders

City of Albuquerque Public Art Program
McCune Charitable Foundation
New Mexico Council on Photography
New Mexico Humanities Council
Albert I. Pierce Foundation
Wells Fargo

Design by Suzanne Sbarge & JB Bryan.

Translation by Michelle Otero, Seth Biderman & Maria Silva.

Printed by Don Mickey Designs.

