

Informe de Actividades

Guatemala, 30 de septiembre del 2024

Licenciada
Brenda Carolina Lara Markus
Jefe de Departamento de Apoyo a la Creación
Dirección General de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes
Presente

Estimada Licenciada Brenda Lara:

De manera atenta me dirijo a usted con el propósito de presentar mi INFORME conforme a lo estipulado en el Acta Administrativa número 061-2024, (único producto)

Actividades

- a) Realización de dos presentaciones de la obra coreográfica titulada "Guardianas" seleccionada en la categoría Danza Contemporánea, de la disciplina de Danza, de la Iniciativa Espacios 2024, en la República de Guatemala.
- b) Otras actividades afines a sus servicios.

Único producto: Dos presentaciones de la obra coreográfica titulada "Guardianas" seleccionada en la categoría Danza Contemporánea, de la disciplina de Danza, de la Iniciativa Espacios 2024, en la República de Guatemala, así como la realización de un informe sobre las mismas.

PRESENTACIONES DE LA OBRA “GUARDIANAS”

Por: Awitas Grupo Experimental

Las dos presentaciones de la obra “Guardianas” para público joven y estudiante se realizaron en Ciudad Quetzal. La primera presentación se llevó a cabo en Instituto Privado en Educación Básica EPRODEP y la segunda en NUFED (Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo) de la colonia La Económica, ambos institutos ubicados en Ciudad Quetzal.

Ciudad Quetzal, es un sector poblacional y habitacional conformado por un conjunto de colonias, aldeas y caseríos ubicados en el sur del municipio de San Juan Sacatepéquez. Este sector se ha caracterizado por un crecimiento desordenado y sin control de múltiples proyectos habitacionales y ventas de terrenos a costos relativamente bajos. La economía deficitaria prevalente en el área ha hecho que se desarrolle una situación social compleja en la que existe mucho desempleo y falta de oportunidades, especialmente para los y las jóvenes. Las viviendas, los servicios básicos, la salud, la educación, la presencia de instancias estatales como juzgados y cuerpos de policía, y los espacios de esparcimiento y recreación son precarios o ausentes, generando así un clima ideal para la proliferación de la economía informal y prácticas de subsistencia ilegales o delictivas. En este sentido, las maras o pandillas, como en todas las áreas urbanas marginales o de riesgo, refuerzan dinámicas relacionales de subsistencia, pertenencia, violencia y poder que ponen en riesgo o impiden el acceso a el derecho a una vida digna y libre de violencias, en especial el de los grupos más vulnerables de niñez, juventud y mujeres (Morales, 2011).

Es por ello que se hizo la elección de estos institutos para la presentación de la pieza “Guardianas” pues creemos que la niñez y adolescencia de toda Guatemala tiene el derecho a participar libremente en la vida cultural y artística de sus comunidades, así como a participar de la expresión creadora y artística nacional.

1. Introducción

- **Contexto:** Esta obra - ritual cuenta la historia de un grupo de mujeres que se dedican a rastrear, identificar y proteger manantiales de agua que aún no han sido contaminados. Una de ellas muestra señales de enfermedad causada por el agua contaminada y sus compañeras emprenderán un viaje místico buscando sabiduría a través del movimiento para sanar sus cuerpos. En este sentido, se entiende que el continuum cuerpo-mente se ve directamente impactado por el movimiento o por la ausencia del mismo. También se observa la interconexión con otros cuerpos como un imperativo biológico que determinará la calidad de vida y el acceso al bienestar. De esta forma, esta pieza de

danza - ritual pone de manifiesto el alcance curativo que tiene la colectividad en movimiento.

La primera función se realiza para el Instituto Privado en Educación Básica, EPRODEP ubicado en Ciudad Quetzal. Se contacta con el equipo de maestras del instituto debido a su interés por la promoción de actividades artísticas con crítica ecológica para los estudiantes de nivel básico. Así mismo, se hace la invitación al grupo de mujeres participantes del programa de atención integral “Mujer Yo soy Vida”.

- **Objetivos generales:** Presentar una obra de danza contemporánea con elementos de danza teatro para mostrar al público joven un atisbo de lo que podría ser un futuro distópico en el que el acceso al agua y a la salud dependen de una fuerte interconexión entre la humanidad y la naturaleza.
- **Objetivos específicos:**
 - Realizar el montaje de la obra de danza teatro ritual “Guardianas”
 - Compartir una propuesta escénica contemporánea a un público joven y estudiantes.
 - Proponer un espacio de diálogo al final de la obra para que las y los estudiantes puedan generar reflexiones en torno a la obra.

2. Desarrollo

- **Proceso de creación:**
 - **Idea original:** La idea surge a finales de 2022. Después de haber estado en aislamiento por la pandemia había una nostalgia por los encuentros para escuchar música y bailar en colectivo, esto fue la semilla que inició a la conexión con intérpretes para investigar la idea.
 - **Investigación y desarrollo:** Durante el 2023 comenzamos el proceso de investigación más profundo. Se integra a la idea original el reconocimiento de las guardianas y defensoras del agua en Guatemala, a raíz del acercamiento de las intérpretes con compañeras que vivían desalojo y persecución por su lucha por mantener las conexiones con la naturaleza.

Se trabajó con experiencias dirigidas al proceso creativo/investigativo que fueran de introspección corporizada desde la visión de prácticas rituales.

A nivel técnico se exploró corporalmente a través de BrainDance e improvisaciones individuales y en colectivo. Interpretativamente se exploró con técnicas del teatro físico y de la danza contemporánea.

Durante el proceso de investigación del 2023 se hace notorio que es necesario el acompañamiento de dirección para trasladar la investigación a escenas concretas por lo que con el apoyo de los Fondos en Residencias Iberescena se construye una residencia de investigación con la directora, Claudia Herrera, quien nos acompaña con herramientas de danza teatral y danza contemporánea; del 26 de junio al 12 de julio, 2024,

o **Diseño y planificación: ¿Cómo diseñó la presentación? ¿Qué elementos visuales o sonoros incluyó?**

Durante el proceso de investigación del 2023 se comienzan a crear algunas frases y traslados espaciales, creando un borrador del diseño coreográfico con el cual es posible aplicar al fondo de apoyo ESPACIOS.

Es durante el proceso de producción del 2024 es cuando se detalla y concreta el diseño coreográfico de la obra.

Durante la residencia del 2024, nos vinculamos al videoartista Nereo Zamitiz quien se une al equipo tomando la investigación realizada y trasladándose a material audiovisual junto a un guión que acompaña la narrativa escénica.

El diseño sonoro se construye a partir del interés por sonidos del agua e instrumentos rítmicos, sumados a música electrónica y experimental. La edición y guión musical es llevado a cabo por Camila Urrutia.

Durante la producción cada intérprete construye la escenografía a partir de los objetos simbólicos y anclas encontrados durante las investigaciones. Tonibelle Che se encarga de crear una línea visual en común con los vestuarios utilizados, tejiendo estos símbolos.

o **Ensayos:**

Esta obra comenzó a gestarse en el año 2022.

Durante la primera fase, de octubre 2022 a diciembre del 2023 se realizaron **33 ensayos** para el desarrollo e investigación del contexto, los personajes y línea narrativa. Se hizo estudio de cinematografía para construir los referentes visuales y sonoros de la obra. Así mismo, durante este tiempo se creó el dossier del proyecto para hacer el proceso de aplicar al Fondo de Apoyos en Residencia, Iberescena; y al Apoyo de Producción ESPACIOS.

Durante la segunda fase, de enero a mayo 2024, se realizaron **16 ensayos** enfocados en: trabajar y detallar la expresión corporal y vocal para el escenario; se documentan, mezclan y editan los elementos sonoros; se prueban escenas en base al trabajo de investigación.

Durante la tercera fase, del 26 de junio al 12 de julio 2024; se realizaron **15 ensayos** para llevar a cabo la investigación en Residencia con Claudia Herrera y Nereo Zamitiz, donde el enfoque se da en delimitar qué de la investigación realizada se traslada a escenas concretas y qué es necesario descartar; se

delimita la línea narrativa y la progresión del desarrollo energético; se concreta el guión sonoro, se construyen los elementos audiovisuales y se gestionan las herramientas adecuadas para la puesta en escena; se eligen los materiales escenográficos y de vestuario; se administran los fondos obtenidos del apoyo en residencias Iberescena y se trabajan los desembolsos e informes correspondientes.

Durante la última fase, en agosto 2024, se realizan **14 ensayos** enfocados en completar el guión escénico; completar el guión audiovisual; convocar al equipo de apoyo técnico para la muestra final; gestionar los espacios de presentación en EPRODEP y NUFED; completar los informes para Iberescena; completar los requerimientos para la contratación de ESPACIOS.

- **Fotografías de ensayos**

Registrando y editando sonidos para ser usados como ambiente sonoro. Fotografía: Alejandra Garavito

Registrando y editando sonidos para ser usados como ambiente sonoro. Fotografía: Alejandra Garavito

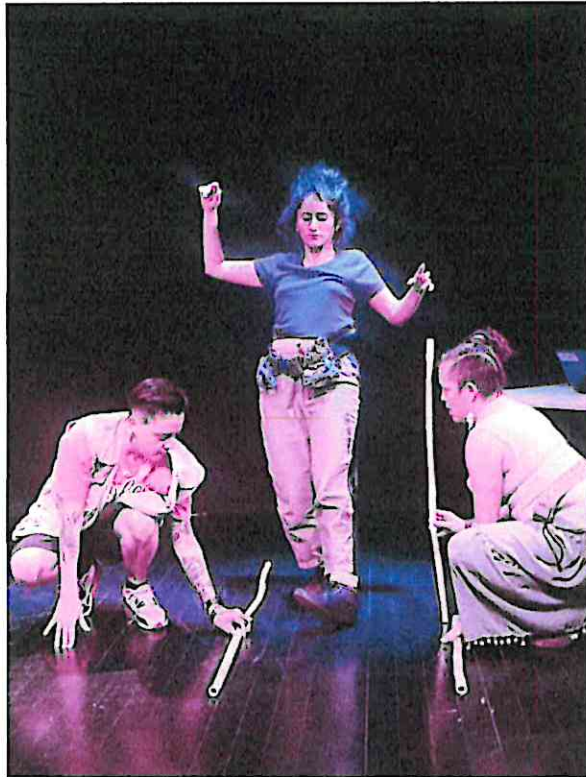
En proceso de investigación: Claudia Herrera, Tonibelle Che y Camila Urrutia revisando el guión. Fotografía: Alejandra Garavito

En proceso de investigación: Alejandra Garavito, Camila Urrutia y Tonibelle Che.
Fotografía: Claudia Herrera

En proceso de investigación: Alejandra Garavito, Camila Urrutia y Tonibelle Che.
Fotografía: Claudia Herrera

Durante ensayo, escena final. Fotografía: Claudia Herrera

1ra. Presentación - EPRODEP

- **Presentación:**
 - **Fecha y lugar:** Jueves 29 de Agosto, 10am. Instituto Privado en Educación Básica EPRODEP. Dirección: Lote 51 manzana Y, Los encinos, Ciudad Quetzal
 - **Desarrollo de la presentación:**
 - i. El día miércoles 28 de agosto se realiza el ensayo general en las instalaciones, de 12 a 3pm. Se conversa con las coordinadoras sobre el mejor lugar para llevar a cabo la presentación y ubicación del público. Durante este ensayo se prueba el equipo audiovisual, el diseño espacial y de piso.
 - ii. El jueves 29 se llega a las instalaciones del lugar a las 8:00 am
 - iii. Se realiza el montaje de equipo de sonido, escenografía y sillas para público
 - iv. Ingresa el público, un aproximado de 90 personas
 - v. Se lleva a cabo la presentación, una duración de 45 minutos.

- vi. Como parte del final de la obra se pone una canción y se invita a bailar a las y los estudiantes. Un grupo de aproximadamente 30 sube al escenario y bailan con nosotras.
 - vii. Al finalizar la muestra escénica se comparte verbalmente con el público lo que hizo posible llevar a cabo esta presentación, agradeciendo el apoyo a CREA, Iberescena y el equipo técnico. Se abre el espacio para preguntas por parte del público a lo cual se genera un espacio de diálogo de aproximadamente 20 minutos
- o **Público:** Dirigida a 120 personas, estudiantes de nivel básico y diversificados. Este grupo tuvo una reacción activa y entusiasta, aplaudiendo y participando en los momentos que la obra hace esa invitación. Al finalizar hacen preguntas en relación a la obra y a quienes éramos las intérpretes, se percibe un interés auténtico.

• Fotografías de presentación

Alejandra Garavito, Tonibelle Che y Camila Urrutia, Intérpretes en escena, jóvenes y mujeres de EPRODEP observan la puesta en escena. Fotografía: Brayan Córdova

Estudiantes y beneficiarias de EPRODEP viendo la función. Fotografía: Brayan Córdova

Alejandra Garavito, Tonibelle Che y Camila Urrutia previo a iniciar la función. Fotografía: Brayan Córdova

Alejandra Garavito, Camila Urrutia, Mirna Directora y Libny Tojin Coordinadora de EPRODEP, Yesenia Carlili De León directora en NUFED y Tonibelle Che. Fotografía: Brayán Córdova

Alejandra Garavito, Camila Urrutia y Tonibelle Che con el público después de la presentación. Fotografía: Brayán Córdova

- **Impacto obtenido:**

- **Resultados:**

- i. Realización de ensayo general y montaje de la obra “Guardianas” previo a su presentación.
- ii. Presentación de pieza de danza contemporánea y danza teatro “Guardianas” a 120 jóvenes de EPRODEP (80 estudiantes de educación básica y 40 mujeres jóvenes del proyecto “Mujer Soy Vida”).
- iii. Diálogo reflexivo con jóvenes alrededor del tema y la creación de la puesta en escena “Guardianas”.
- iv. Creación de un espacio para el movimiento y el disfrute al final de la pieza.

Creemos que los objetivos planteados al inicio de este proceso creativo han sido alcanzados pues logramos llegar a públicos que tradicionalmente tienen limitaciones para acercarse a los lugares en los que típicamente se presentan los trabajos escénicos de danza y teatro.

Así mismo, se pudo disfrutar de un diálogo intergeneracional en el que los y las jóvenes pudieron manifestar sus ideas, opiniones o preguntas en torno al proceso creativo y el significado de la pieza “Guardianas”.

El aprendizaje más grande estuvo relacionado con la capacidad de adaptación a espacios no convencionales, así como a las condiciones adversas que pudieron haber surgido en los espacios a presentarnos. Consideramos que el trabajo en equipo y la buena planificación fueron nuestras mejores herramientas para poder llevar a cabo esta presentación.

- **Retroalimentación:** El público realizó comentarios y preguntas en la línea de cuestionar acerca del significado de algunos elementos presentados en la obra “Guardianas”. Como por ejemplo: “¿Qué significa el inframundo?, ¿A qué se refieren con que la obra es un ritual escénico transdimensional?, ¿Qué significan los nombres de los personajes?, ¿Cómo construyeron la obra?”. Los y las jóvenes también tuvieron curiosidad acerca de datos personales de las intérpretes, como sus edades y si tenían hijos. Por referencia de una de las psicólogas se pudo conocer que algunas de las mujeres participantes del programa “Mujer Soy Vida” indicaron que la escena en la que una de las intérpretes se enferma y luego se recupera les recordó a momentos críticos que ellas mismas habían vivido, indicaron “así fue como me sentí cuando viví violencia...”
- **Impacto personal:** Esta experiencia nos ratifica, como colectivo, la importancia de llevar el arte hasta donde está la gente, no esperar a que lleguen a un teatro. Si bien la experiencia de trabajar en un teatro es hermosa, limita grandemente el acceso al público. Poder presentarnos con jóvenes de áreas urbanas marginadas nos llenó de satisfacción pues pudimos promover un espacio en el que la danza, la creatividad y el arte nos permitieron reflexionar acerca de temas tan importantes para nosotras, como el cuidado a los recursos naturales y su vinculación con el cuidado de nuestra propia salud.

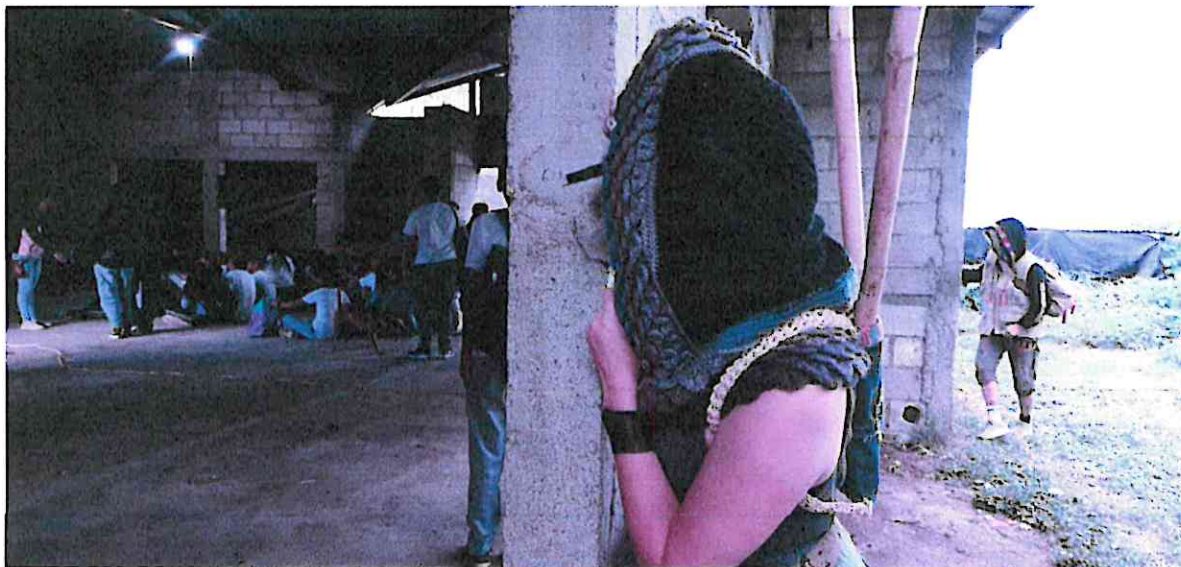
Nuestra pieza está hecha para ser presentada en espacios no convencionales, esto implica de cualquier manera, una necesaria adaptación a las características particulares de cada espacio. Una de las habilidades que pudimos desarrollar para la puesta en escena de “Guardianas” fue la capacidad de adaptación, así como la previsión al llevar todos nuestros equipos, conexiones, extensión, etc. para la presentación, pero también para nuestra propia comodidad y autocuidado.

2da. Presentación - NUFED

- **Presentación:**

- o **Fecha y lugar:** Jueves 29 de Agosto, 3:00pm en Núcleos Familiares Educativos para el Desarrollo -NUFED-. Dirección: Lote 88, Colonia La Económica, Ciudad Quetzal.
- o **Desarrollo de la presentación:** Describe paso a paso cómo se desarrolló la presentación.
 - i. El día miércoles 28 de agosto se realiza el ensayo en el escenario al aire libre que se tiene en las instalaciones, esta se realiza de 3:30 a 5:30pm. Conversé con la coordinadora Yesenia de León. Durante este ensayo se prueba el equipo de sonido y se dibuja el diseño espacial de piso.
 - ii. El jueves 29 de agosto se llega a las instalaciones de Nufed alrededor de la 1:00pm. Mientras almorzamos en el lugar comienza a llover fuertemente por lo que se descarta realizar la presentación en el escenario al aire libre como se había contemplado el día anterior.
 - iii. De 2:00 a 3:00 se prepara el espacio escénico en un lugar en construcción pero con techo. Se percibe incertidumbre si será posible llevar a cabo la función ya que el ruido de la lluvia es tan fuerte que no es posible escuchar la música de la obra con claridad.
 - iv. A las 3:00 la lluvia baja de intensidad y se convoca al público e ingresan 60 estudiantes.
 - v. Se lleva a cabo la presentación, una duración de 45 minutos.
 - vi. Al finalizar la muestra escénica se comparte verbalmente con el público lo que hizo posible llevar a cabo esta presentación, agradeciendo el apoyo a CREA, Iberescena y el equipo técnico. Se abre el espacio para preguntas por parte del público a lo cual se genera un espacio de diálogo de aproximadamente 10 minutos
- o **Público:** 60 jóvenes estudiantes de educación básica del NUFED de la Colonia la Económica de Ciudad Quetzal. Los y las jóvenes del NUFED han tenido algunas formaciones con EPRODEP, pero su proceso formativo se ha circunscrito más a lo académico y a la banda escolar. Los y las jóvenes parecían sorprendidos de ver la puesta en escena, y muchas veces se reían aparentemente con nerviosismo, pues la pieza de danza contemporánea con elementos de teatro y danza ritual es poco habitual y más en estos contextos.

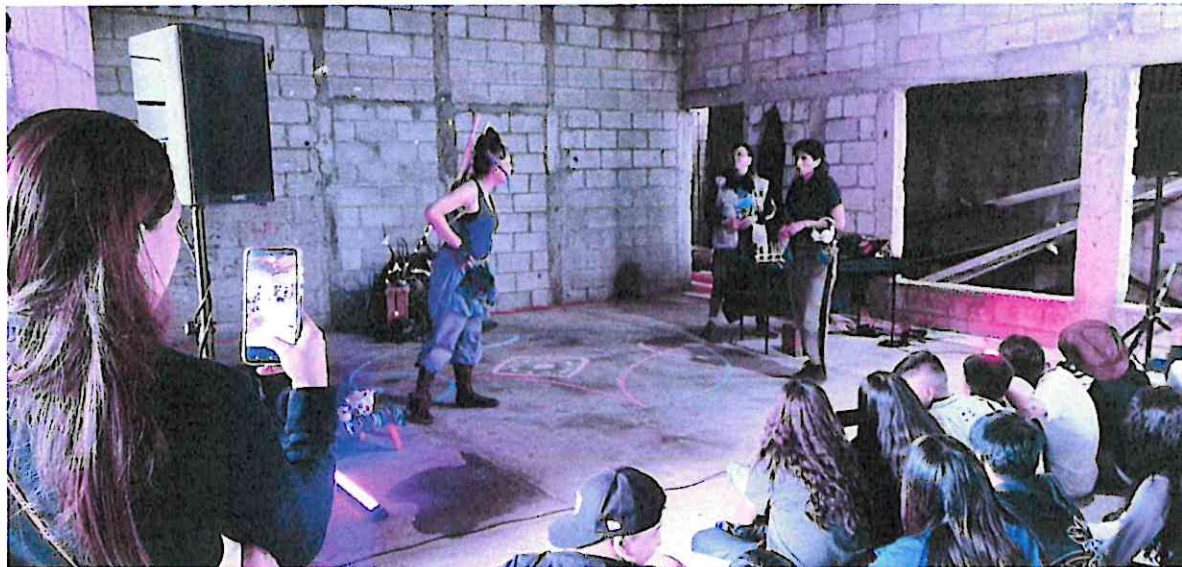
- **Fotografías de presentación**

Al inicio de la obra, ingresó al espacio escénico. Fotografía: Brayan Córdova

Tonibelle Che, Camila Urrutia y Alejandra Garavito en escena. Fotografía: Brayan Córdova

Intérpretes en escena. Docente de NUFED documentando la obra. Fotografía: Brayan Córdova

Intérpretes y equipo técnico en escena, el público mira con atención. Fotografía: Brayan Córdova

- **Impacto obtenido:**
 - **Resultados: Resultados:**

- i. Realización de ensayo general y montaje de la obra “Guardianas” previo a su presentación.
- ii. Presentación de pieza de danza contemporánea y danza teatro “Guardianas” a 60 jóvenes de NUFED
- iii. Diálogo reflexivo con jóvenes alrededor del tema y la creación de la puesta en escena “Guardianas”.
- iv. Creación de un espacio para el movimiento y el disfrute al final de la pieza.

Creemos que los objetivos planteados al inicio de este proceso creativo han sido alcanzados pues logramos llegar a públicos que tradicionalmente tienen limitaciones para acercarse a los lugares en los que típicamente se presentan los trabajos escénicos de danza y teatro.

Así mismo, se pudo disfrutar de un diálogo intergeneracional en el que los y las jóvenes pudieron manifestar sus ideas, opiniones o preguntas en torno al proceso creativo y el significado de la pieza “Guardianas”.

El aprendizaje más grande estuvo relacionado con la capacidad de adaptación a espacios no convencionales, así como a las condiciones adversas que pudieron haber surgido en los espacios a presentarnos. Consideramos que el trabajo en equipo y la buena planificación fueron nuestras mejores herramientas para poder llevar a cabo esta presentación.

- o **Retroalimentación:** ¿El público realizó comentarios y preguntas en la línea de cuestionar acerca del significado de algunos elementos presentados en la obra “Guardianas”. Como por ejemplo: “¿Qué significa el inframundo?, ¿A qué se refieren con que la obra es un ritual escénico transdimensional?, ¿Qué significan los nombres de los personajes?, ¿Cómo construyeron la obra?”. Los y las jóvenes también tuvieron curiosidad acerca de datos personales de las intérpretes, como sus edades y si tenían hijos. Por referencia de una de las psicólogas se pudo conocer que algunas de las mujeres participantes del programa “Mujer Soy Vida” indicaron que la escena en la que una de las intérpretes se enferma y luego se recupera les recordó a momentos críticos que ellas mismas habían vivido, indicaron “así fue como me sentí cuando viví violencia...”
- o **Impacto personal:** Esta experiencia nos ratifica, como colectivo, la importancia de llevar el arte hasta donde está la gente, no esperar a que lleguen a un teatro. Si bien la experiencia de trabajar en un teatro es hermosa, limita grandemente el acceso al público. Poder presentarnos con jóvenes de áreas urbanas marginadas nos llenó de satisfacción pues pudimos promover un espacio en el que la danza, la creatividad y el arte nos permitieron reflexionar acerca de temas tan importantes para nosotras, como el cuidado a los recursos naturales y su vinculación con el cuidado de nuestra propia salud.

Nuestra pieza está hecha para ser presentada en espacios no convencionales, esto implica de cualquier manera, una necesaria adaptación a las características particulares de cada espacio. Una de las habilidades que pudimos desarrollar para la puesta en escena de “Guardianas” fue la capacidad de adaptación, así

como la previsión al llevar todos nuestros equipos, conexiones, extensión, etc. para la presentación, pero también para nuestra propia comodidad y autocuidado.

Conclusiones

- **Reflexiones finales:** El trabajo escénico en Guatemala debe de ser promovido y descentralizado. En este sentido la coordinación minuciosa y cuidadosa de las presentaciones con las diferentes instituciones deberá realizarse de una forma respetuosa y digna, adaptándose siempre a las necesidades y posibilidades de cada centro que recibe la pieza.
- **Aprendizajes:** El proceso creativo es un proceso que implica incertidumbre, genera tensiones y muchas veces malestar, pero consideramos que sólo aprendiendo a sostener el espacio para el proceso creativo, cuidándonos unas a otras, sabiendo tolerar la frustración y afinando nuestras habilidades de comunicación, se logra llegar a buen puerto con el proceso de creación. La pieza que creamos “Guardianas”, nos permitió generar un espacio o universo en el que nuestros personajes pudieron, en varios momentos, aportar su propia energía creativa a nosotras mismas como intérpretes, y esto nos permitió recordar, en momentos de tensión, que el producto artístico que soñamos era más grande y más importante que nuestras pequeñas diferencias. Por ello creemos, que nuestras diferencias nutrieron y nutren nuestra pieza, y les muestran al público cómo en la diversidad y en la multiplicidad de formas de ser se encuentra la fortaleza para hacer frente a las adversidades.

Captura de pantalla de las publicaciones del Ministerio de Cultura y Deportes anunciando su participación o de otras páginas web etc.

ALEJANDRA GARAVITO AGUILAR

Vo.Bo

Licda. Brenda Carolina Lara Markus
 Jefe de Departamento Sustantivo II
 Departamento de Apoyo a la Creación Artística
 Dirección General de las Artes
 Ministerio de Cultura y Deportes