

Investigo para crear-me

LOPEZ AGUILAR, Margarita / Escuela Superior de Arte de la Universidad de San Carlos de Guatemala
- estalindalamar@gmail.com

Eje: XXV Jornadas Nacionales de Teatro Comparado - Tipo de trabajo: ponencia

» *Palabras claves: educación universitaria, investigación y artes escénicas, Guatemala*

› **Resumen**

La Universidad de San Carlos de Guatemala, única de gestión estatal en Guatemala tardó más de 300 años en crear una Escuela Superior de Arte, su población estudiantil es de unas 500 personas. El arte es inaccesible en casi todo el territorio nacional.

Durante 2017 y 2018 se dio un acercamiento a la investigación artística en la Escuela Superior de Arte a través del Ejercicio Profesional Supervisado que realizan estudiantes como requisito para graduarse como Licenciados en Arte (artes visuales, música, danza contemporánea y arte dramático). Con ese pretexto se realizaron alrededor de 250 intervenciones a través de proyectos de pequeño formato con una duración de 6 a 12 meses en las que se vinculó el arte, la educación y la investigación.

Para esta ponencia se eligieron las experiencias de cinco estudiantes de artes escénicas (danza contemporánea y arte dramático) que realizaron su ejercicio con tres tipos de población:

-Artistas (hombres y mujeres de diversas edades, en grupos mixtos) en el laboratorio de experimentación teatral de la universidad privada Rafael Landívar, con sus integrantes en la Ciudad de Guatemala; en una manifestación escénica popular de Semana Santa en la colonial Antigua Guatemala, Sacatepéquez.

-Juventud (hombres y mujeres, en grupos mixtos) en una municipalidad de oriente con alarmantes índices de suicidio en Mataquescuintla, Jalapa.

-Adultos (hombres y mujeres, por separado) con mujeres privadas de libertad en una cárcel modelo del departamento de Guatemala; en una organización no gubernamental, con hombres jóvenes y maestros de educación física en municipios del altiplano guatemalteco con altos índices de violencia contra las mujeres.

› **Presentación**

Guatemala es un pequeño país centroamericano con unos 17 millones de habitantes. Guatemala es un país hermoso. Su gente es feliz, trabajadora, persistente, creativa y oprimida. Guatemala es un país que ha

sido empobrecido sistemáticamente, es racista, machista y clasista; es rico pero centralizado y desigual, en algunos municipios 1 de cada 2 niños y niñas tienen desnutrición crónica pero la mayor parte de la riqueza del país se concentra en menos de 10 familias oligarcas.

Guatemala es un país diverso. Tenemos tantos tonos de color de piel y nuestra vestimenta es tan variada como la etnia a la que pertenecemos, existen 22 idiomas oficiales además del español. La diversidad lingüística es solo una muestra de la diversidad: cultural, climática, territorial... Los mercados o ferias son un festín para los sentidos: frutas y verduras en variedad de colores, tamaños y sabores; la gastronomía es tan variada que estoy segura de desconocer aún muchas delicias y los microclimas permiten pasar del bosque nuboso a playas de arena volcánica, del árido oriente al frío altiplano o del caribe a los volcanes en tan solo unas horas o tardar un día entero en llegar a una comunidad maya desde la Ciudad Capital. Siendo así, el arte también es una manifestación diversa, por ello, Luis Carlos Pineda dice que en Guatemala no se puede hablar de un teatro, su teatro es plural. Las artes escénicas traen por lo regular un apellido: urbanas, de reivindicación maya, folclóricas, comunitarias, teatro cómico, teatro serio, teatro enlatado, teatro escolar...

› ***Investigación y arte en la Escuela Superior de Arte***

El ejercicio profesional supervisado

La Escuela Superior de Arte es una escuela no facultativa de la tricentenaria USAC y tiene 13 años de existencia, la Universidad de San Carlos de Guatemala USAC, única de gestión estatal en Guatemala que tardó más de 300 años en crearla; no tiene edificio propio y su dirección es definida por la rectoría universitaria. Su población estudiantil no supera las 500 personas y la única sede está en la Ciudad de Guatemala. La educación formal en arte es inaccesible en casi todo el territorio nacional y en el caso de la universitaria, se está obligado a vivir en la ciudad capital para acceder a ella.

En 2017 empecé a trabajar en la unidad de Ejercicio Profesional Supervisado EPS¹, mi trabajo consistía en ‘supervisar’ la práctica de estudiantes de las cuatro carreras artísticas que imparte la ESA: artes visuales, música, danza contemporánea y arte dramático. Con una escuela tan joven y pocas promociones de egresados, la labor en la Unidad de EPS también incluía la implementación de un marco metodológico, líneas de investigación y principios filosóficos educativos desde los cuales accionar. Se motivó la experimentación libre con arte en sus diversas manifestaciones como una herramienta social, pedagógica, terapéutica; como un recurso metodológico en el espacio de educación no formal y como un acercamiento

¹ El EPS se desarrolla en todas las carreras como requisito de graduación con estudiantes que han cerrado pensum, es una práctica de vinculación e integración con la comunidad que pretende brindar servicios como una retribución a la educación superior pública que ha recibido el estudiantado.

a la investigación previo a la realización de la tesis, la investigación aplicada como herramienta didáctica para crear conocimiento en las manifestaciones artísticas, ha sido exitosa al usarse de forma interdisciplinaria. Me incliné a motivar al estudiantado a desarrollar en su EPS proyectos que valoran las manifestaciones artísticas locales, originarias y populares de las comunidades para generar una apreciación estética que reconozca a las y los artistas locales, así como la labor artística y cultural que han realizado en el tiempo.

Las y los estudiantes eligen una comunidad y hacen inmersión en ella, en el amplio sentido de la palabra, hacen un diagnóstico en base al cual proponen un proyecto que aporte desde el arte a través de los tres ejes sustantivos de la USAC: docencia, investigación y extensión; tras ser evaluado, ese proyecto se ejecuta y se realiza un informe de esa ejecución. Cada seis meses, de enero de 2017 a marzo de 2019 acompañé a un promedio de 15 estudiantes-investigadores que transformaban su cotidianidad al trasladarse a la comunidad elegida, ser independientes por primera vez y vivir en primera persona una serie de experiencias nuevas e inesperadas. En ese período se realizaron alrededor de 250 intervenciones a través de proyectos de pequeño formato con una duración de 6 meses en las que se vinculó el arte, la educación y la investigación.

Crear-me

Para hacer el EPS se rompe la burbuja, se deja la casa familiar, se deja la Ciudad, en muchos casos por primera vez; se vive en una cultura distinta aunque se encuentre a solo un par de horas de la Ciudad. Se es observado, se es juzgada. Se conocen y se ven precariedades que hasta el momento eran lejanas o desconocidas. Algunas experiencias son tan crudas que lo mejor que se puede hacer es arte. En el mejor de los casos, se hacen piezas artísticas y también se conocen aspectos de la identidad propia a través de esa nueva realidad guatemalteca que era invisible. El estudiante-investigador puede encontrarse o no en el sujeto/objeto investigado pero siempre su identidad es algo que se ve atravesado por la experiencia.

Es posible que la intervención artística realizada por las y los estudiantes fuera el primer acercamiento, la primera experiencia artística consciente que tuviera la población visitada. Escribo *consciente* porque el arte ha sido parte de los pueblos ancestrales en el territorio de lo que ahora es Guatemala desde antes de la invasión española. Sin embargo, durante mucho tiempo ha sido considerado simplemente artesanía, folclor o artes populares en un sub nivel de valoración. En muchas de esas comunidades las condiciones para hacer arte son tan precarias que no se cuenta con infraestructura para hacer ello, no hay edificios ni escuelas teatrales. Entonces, se trabaja en una cancha deportiva, un salón comunal, un salón de clases, en el parque o en la calle misma. El EPS es poner en práctica las experiencias y conocimientos tenidos durante los 5 años de carrera, es devolver al pueblo de Guatemala la educación superior que se ha tenido

gracias a los impuestos pagados por toda la población, es responder a las necesidades de las comunidades con propuestas desde el arte como un elemento humano por excelencia, pero es también poner los pies sobre la tierra y enfrentar cara a cara esa realidad brutal y desigual que convive con los hermosos paisajes de esa tierra.

Pequeña muestra

Para esta ponencia se eligieron las experiencias de cinco estudiantes de artes escénicas que realizaron su ejercicio, en hibridación con otras artes y ciencias usando metodologías flexibles y experimentales, con tres tipos de población, en el período 2017-2019:

-Artistas (hombres y mujeres de diversas edades) en el laboratorio de experimentación teatral de la universidad privada Rafael Landívar, con sus integrantes en la Ciudad de Guatemala; en una manifestación escénica popular de Semana Santa en la colonial Antigua Guatemala, Sacatepéquez.

-Juventud (hombres y mujeres, en grupos mixtos) en una municipalidad de oriente con alarmantes índices de suicidio en Mataquescuintla, Jalapa.

-Adultos (hombres y mujeres, por separado) con mujeres privadas de libertad en una cárcel modelo del departamento de Guatemala; en una organización no gubernamental, con hombres jóvenes y maestros de educación física en municipios del altiplano guatemalteco con altos índices de violencia contra las mujeres. Como Guatemala es diversa, los temas y sujetos de investigación responden a ello.

La puesta en escena: Crucifixión, muerte y salida de la Imagen Consagrada del Señor Sepultado en el Cortejo Procesional del Templo Escuela de Cristo en Antigua Guatemala el Viernes Santo de 2018

Epesista: Vanessa Hernández

Licenciatura en arte dramático

Vanessa toma una manifestación de teatro popular que se realiza en el marco de las actividades de la Semana Santa, la cual en Guatemala tiene gran protagonismo dentro de la construcción colonial y religiosa. La epesista aprovecha su presencia en el municipio de Antigua Guatemala del departamento de Sacatepéquez durante la Semana Santa, para registrar dramaturgicamente la popular tradición religiosa de las procesiones y genera a partir de ella un texto dramático

Imagen 1. Fuente Vanessa Hernández, Informe Final de EPS.

*Sistematización y registro de un proceso creativo Laboratorio de Artes Landívar,
Experiencia Teatral 2018*

Epesista: Marcelo Solares

Licenciatura en arte dramático

Marcelo participa como epesista en el único laboratorio de experimentación teatral de Guatemala, el cual se encuentra a cargo de la Universidad Rafael Landívar, de los ejercicios presentados este es el único que se realiza en la ciudad capital, su importancia radica en ser un caso único. El epesista sistematiza el proceso de creación y montaje de la obra de teatro ‘Primera Dama’ en la cual además, participa como actor.

Imagen 2. Fuente Marcelo Solares, Informe Final de EPS.

El desarrollo de la inteligencia emocional a través del teatro, para la prevención del suicidio y preservación de la vida.

Epesista: Marivy Godoy

Licenciatura en arte dramático

Marivy se traslada al oriente guatemalteco en Mataquescuintla, Jalapa; allí se encuentra con una comunidad preocupada por el aumento en la tasa de suicidios, propone a través del teatro un programa vinculado con la educación ya que detecta que las personas tienen pocas posibilidades de recreación y aspiraciones a una mejor vida. La epesista desarrolla un programa de dos talleres de experimentación inicial con el teatro para niñez y para juventud; organiza un festival de presentaciones de teatro para establecimientos educativos del municipio y participa como figura influyente en una campaña de prevención del suicidio para la cual se capacita en ciencias psicológicas.

Imagen 3. Fuente Marivy Godoy, Informe Final de EPS.

Impacto del taller Corporalidad Masculina en la comunidad docente de educación física del municipio de Huehuetenango.

Epesista: Josué Castro

Licenciatura en danza contemporánea y coreografía

Josué participa del programa de la Asociación Pasma llamado “Consortio Ixoqib: prevención de violencia contra la mujer”. El programa se desarrolla en los departamentos con más altos índices de violencia contra la mujer en Guatemala: Quiché, Huehuetenango, Totonicapán y Guatemala. El epesista utiliza el taller de movimiento para abordar la temática “Corporalidad Masculina”, con hombres de 14 a 24 años y produce con los participantes una coreografía llamada *Tzikin* (pájaro en idioma cakchiquel).

Imagen 4. Fuente Josué Castro (fotógrafo Daniel Hernández), Informe Final de EPS.

Formas y maneras de expresión corporal con mujeres privadas de libertad

Epesista: Amabilia Tejeda

Licenciatura en danza contemporánea y coreografía.

Amabilia realiza su EPS en el Centro de Rehabilitación y Reinserción Modelo de Gestión Penitenciaria en Guatemala con mujeres privadas de libertad para que a través de la danza encuentren un camino de reconocimiento propio y de reinserción social. La epesista desarrolla talleres de movimiento y autoconocimiento a través de la danza como un proceso que da como resultado un festival con más de diez coreografías realizadas por mujeres privadas de libertad y la transformación de la coreografía *Aves* de autoría de la epesista, atravesada por la experiencia en el Centro.

Imagen 5. Fuente Amabilia Tejeda, Informe Final de EPS.

› ***A modo de cierre***

Estas acciones libres, populares y sencillas están vinculadas a las necesidades que encuentran en las comunidades y responden a la necesidad de crear a partir de esa investigación de la que, en algunas ocasiones, son el sujeto mismo.

La inmersión de estudiantes hace un pequeño aporte a la comunidad pero la comunidad hace un inmenso aporte al artista en formación, esto es especialmente importante al considerar que el arte es político y que el/la artista es un ser situado y contextualizado. Las y los estudiantes tienen la oportunidad de conocer teoría, métodos y técnicas de artistas locales de forma vivencial y la comunidad le devuelve a la academia estudiantes totalmente transformados. Como resultado no esperado se desarrollan piezas artísticas que nunca se hubieran dado sin la mediación de la inmersión comunitaria.

Bibliografía

Castro, J. (2018) Informe Final de EPS: Programa y Capacitación de Corporalidad Masculina. Guatemala.

Godoy, M. (2019) Informe Final de EPS. Guatemala.

Hernández, V. (2018) Informe Final de EPS: Todos hacemos y podemos hacer teatro. Guatemala.

López Aguilar, M. (2018) Resumen EPS ESArte-USAC 2018. Guatemala.

Solares, M. (2019) Informe Final de EPS: Sistematización y registro de un proceso creativo.. Guatemala.

Tejeda, A. (2018) Informe Final de EPS. Guatemala.