

SOTZ'IL: RESCATE Y MEMORIA DE LA CULTURA MAYA

– Entrevista a Daniel Guarcax¹ –

Daniel Guarcax²

Tamira Mantovani³

<https://orcid.org/0000-0003-3967-9762>

Resumen:

Entrevista a Daniel Guarcax, del grupo Sotz'il. El grupo Sotz'il es formado por artistas maya-kaqchikeles y trabaja desde el año 2000 con la investigación y promoción de la música y la danza maya prehispánica.

Palabras claves: Decolonialismo. Cultura ancestral. Teatro originario. Kaqchikel. Grupo Sotz'il.

SOTZ'IL: RESGATE E MEMÓRIA DA CULTURA MAIA

– Entrevista com Daniel Guarcax –

Resumo:

Entrevista com Daniel Guarcax, do grupo Sotz'il. O grupo Sotz'il é formada por artistas Maias-Kaqchikel e trabalha desde 2000 com a investigação e promoção da música e dança maia pré-hispânica.

Palavras-chave: Decolonialismo. Cultura ancestral. Teatro originário. Kaqchikel. Grupo Sotz'il.

SOTZ'IL: RESCUE AND MEMORY OF THE MAYAN CULTURE

– Interview with Daniel Guarcax –

Abstract:

Interview with Daniel Guarcax, from the Sotz'il group. The Sotz'il group is formed by Mayan-Kaqchikel artists and has been working since 2000 with the investigation and promotion of pre-Hispanic Mayan music and dance.

Keywords: Decolonialism. Ancestral Culture. Original Theatre. Kaqchikel. Sotz'il Group.

¹ Entrevista realizada en 30 de marzo de 2022. Transcripción de Alí de Lisa Panzera y Tamira Mantovani.

² **Daniel Guarcax** es miembro del grupo Sotz'il. Sotz'il, formado por artistas maya-kaqchikeles, trabaja desde 2000 con la recuperación de las raíces culturales a través de la investigación y el fomento de la música y danza maya prehispánica.

³ **Tamira Mantovani Gomes Barbosa** es actriz, performer y investigadora. Doctoranda por el Programa de Pós Graduação em Artes de la Escena de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Federal de Minas Gerais (Brasil). Mestra em Artes Escénicas por el Programa de Pós Graduação de la Universidad Federal de Ouro Preto (Brasil). E-mail: tamiramantovanigomes@gmail.com.

TAMIRA MANTOVANI - Hola, Daniel. Estoy muy contenta con esta entrevista y desde ya te agradezco en nombre de la Universidad Federal de Ouro Preto que haya aceptado la invitación. Bueno, para empezar, me gustaría que usted hablase sobre la historia del grupo Sotz'il, donde está ubicado, el origen del nombre del grupo, etc.

DANIEL GUARCAX – Gracias por la invitación. Es un espacio muy importante para nosotros porque buscamos siempre difundir nuestro trabajo. Por eso, gracias por esta oportunidad. Estoy en representación del grupo, del colectivo Sotz'il para dar la información que se requiera. El término “sotz'il” es una palabra en idioma maya Kaqchikel, una de las comunidades lingüísticas mayas que habitan en Guatemala. Hay alrededor de veinte y dos y somos una de esas comunidades. “Sotz'il”, en nuestro idioma Kaqchikel, significa murciélago o puede significar explícitamente como esencia del murciélago, o energía del murciélago. Nosotros como cultura Kaqchikel, como etnia Kaqchikel, como conjuntura Kaqchikel, tenemos un apego, una comunicación con la naturaleza, con el universo, con la Tierra. Es una concepción cosmogónica y es por eso que nos identificamos con animales, con energías, con la naturaleza, y en este caso específico, el murciélago es muy importante para nosotros, es como nuestro tótem, nuestro protector, es la energía de nuestra etnia, a eso se debe el nombre. Entonces, nosotros nos auto denominamos grupo Sotz'il.

Específicamente nos dedicamos a la investigación, creación y fomento del arte maya desde un sentido político, social y espiritual. Cuando hablamos de investigación, es cuando realizamos visitas con abuelos en comunidades, con artistas, con danzantes, a dialogar sobre danza, sobre música, instrumentos musicales, y de ahí es donde adquirimos la mayor información. También hacemos investigaciones iconográficas sobre las mismas temáticas: danza, música, cultura y arte, así como espiritualidad. Y acudimos también a datos bibliográficos que siempre son importantes, pues muchas de las veces afirman esta sabiduría que se encuentra en las comunidades. Cuanto a la creación, pues a partir de esta investigación creamos, sistematizamos documentos, adecuamos metodologías, creamos metodologías para nuestros procesos, creamos música y danza, etc. Y posteriormente, la otra línea de nuestro trabajo es el fomento, que es cuando divulgamos esa investigación y esa creación. Hacemos presentaciones artísticas, damos talleres en comunidades a niños, a jóvenes, y por diferentes medios comunicativos y redes sociales difundimos también nuestro trabajo.

Nosotros empezamos en el año 2000 aproximadamente, así llevamos 22 años, ese es un dato muy importante para nosotros ya que dentro de nuestra cosmovisión el número 20 es muy importante ya que es la base del sistema vigesimal, sistema numérico maya, que también tiene que ver mucho con la base de nuestro calendario maya. Hay diferentes calendarios, pero, de esta manera, ya hemos cumplido un ciclo de vida bastante importante como grupo. Éramos muy jóvenes, algunos niños y empezamos a reunirnos, a indagar, a cuestionarnos, a cuestionar nuestra cultura, nuestro origen, y fue ahí que fuimos consultando a abuelos, y nos fueron dando informaciones. Ante una exclusión, un olvido de nuestra propia cultura, por nosotros mismos como cultura, como etnias, pero también una exclusión y falta de reconocimiento por el Estado y todas las políticas y leyes que existen en el país. Entonces, de esa manera es que buscamos reivindicar nuestra cultura, nuestra identidad, y hacer cosas que el sistema educativo y político no nos mencionaba y que todavía no menciona por desconocimiento o conveniencia a paradigmas occidentales. Entonces a partir de eso nos gustó. Nos encontramos con mucha información artística y empezamos nosotros a aprender música, a crear instrumentos musicales, movimientos corporales, también resignificación de la historia por diversos grupos de gran tradición como abuelos. Son danzas tradicionales que quizás tienen más de doscientos años, pero nosotros hacemos la diferencia en el sentido de que empezamos a innovar el arte, empezamos a crear nuevas danzas, nuevas composiciones musicales y también empezamos a escenificar nuevas temáticas, nuevas obras escénicas y de teatro, a partir de la tradición oral y a partir de esta tradicionalidad de la música, de la danza y de las artes escénicas que eso es un dato muy importante para nosotros. Entonces a partir de eso es que nosotros creamos obras de teatro sobre diferentes temáticas sociales y culturales para llevar reflexión, historia, educar y formar a nuestras comunidades, a la niñez y a la juventud principalmente. Somos un grupo de danza y música maya contemporáneo. En el año 2007 transcendemos de una forma muy amplia, porque constituimos la asociación *Sotz'íl Jay*, totalmente legal para poder realizar otras actividades. En este caso, actividades mucho más amplias como actividades culturales. Entonces ya no es solo arte, ya no solo es arte de Sotz'íl, es arte de muchas agrupaciones intergeneracionales, de abuelos y jóvenes, grupos emergentes. También empezamos procesos formativos con la juventud y población, realizamos foros, encuentros y laboratorios artísticos con otros grupos, también sistematizamos documentos, publicamos metodologías y mucha teoría sobre nuestra propia cultura y arte. Empezamos también un proyecto de una edificación de nuestro espacio para ensayos y para realización de eventos. Y es así que posteriormente logramos en el año 2016

tener un espacio físico que es donde ahora me encuentro realizando la entrevista de manera virtual. Tenemos diferentes espacios, áreas, hemos ampliado nuestros programas de trabajo sobre la cultura. De manera muy general eso es el grupo Sotz'íl y esa es la asociación Sotz'íl Jay hasta hoy en día en el año 2022, pues estamos siempre trabajando y encaminando nuevas actividades y proyectos.

TAMIRA - Daniel, como es pensar, trabajar y hacer teatro, danza y música acá en Latinoamérica que es una tierra en que tuvimos invasiones, dictaduras y todas las otras cosas terribles y que hoy vivimos bajo la influencia de Norte América y Europa, y de una educación colonizadora? ¿Cómo es hacer arte donde los dirigentes no quieren que los pueblos originarios tengan voz? ¿Cómo es hacer un teatro que habla de memoria, un teatro verdaderamente de acá, que mira para Latinoamérica y para las costumbres mayas?

DANIEL - Hemos estado con este reto siempre como grupo. Ha sido difícil para nosotros tomar espacios, llegar a espacios donde la cultura y el arte no se le da importancia, entonces hemos combatido contra eso a lo largo de todo el tiempo de vida del grupo. Si nos ha tocado ser danzantes, músicos, pero también ser investigadores, ser promotores culturales, ser gestores culturales, aprendido de una manera autodidacta. La experiencia la hemos ido adquiriendo conforme hemos venido haciendo las cosas, y sí, ha sido un reto ya que en Guatemala, hablando específicamente de Guatemala, que seguramente es algo que pasa a nivel de Latinoamérica, no se cuenta con un apoyo de parte del Estado o de los gobiernos que se van rotando. Si es cierto que aquí tenemos un Ministerio de Cultura, tiene algunos programas, algunos espacios, pero están muy centralizados en la ciudad, en las áreas urbanas. Pero igual, la gente que está y vive en las áreas urbanas inclusive no tiene acceso a estos espacios y no tienen el apoyo, entonces sigue bastante complicado, no hay políticas, no hay ley y si hay alguna ley que ampara o política, no se aplica y si se realiza, no se respeta, no se ejecuta a cómo está dictaminada. No hay recursos para el desarrollo artístico y cultural. En este contexto es que nosotros buscamos reivindicar el arte y la cultura. Nos ha tocado formarnos, auto formarnos, crear, innovar y rescatar parte de ese conocimiento en la creación y producción artística. Ha sido necesario generar y proponer nuevas metodologías, nuevas propuestas artísticas, ha sido un reto y hasta el momento se han sumado más agrupaciones, se han apoyado a nuevos grupos que también están buscando ese lenguaje propio, simbología

propia para poder hacer teatro o hacer otro tipo de creaciones artísticas mayas. Nos ha tocado ser gestores, promotores ya que también creamos en este caso espacios como festivales, agendas culturales, giras artísticas con nuestros propios medios, y algo que nos ha ayudado a nosotros es el apoyo internacional, donantes, que nos han permitido realizar algunos proyectos para desarrollar actividades dentro de ese fortalecimiento cultural y artístico. Pero, es sumamente complicado, la educación, por ejemplo en mi caso, el caso de mis compañeros, no tuvimos mayor formación artística ni siquiera desde el enfoque occidental como nosotros le llamamos, bajo metodologías, paradigmas occidentales, ni siquiera eso y ni mucho menos desde nuestro propio contexto, aquí se nos es difícil que uno pueda educarse sobre arte maya, filosofía maya, cosmovisión maya, música maya, es sumamente complicado. Entonces a lo largo del tiempo, la misma cultura ha sido la responsable de mantener estas tradiciones, este conocimiento, y los artistas acá, danzantes, músicos, pintores, tejedores, han cumplido con un papel muy importante, de cuidar y mantener ese conocimiento y esa práctica. Ese es el reto que nosotros tenemos, de alguna manera hay que recoger todos estos conocimientos, técnicas, herramientas, métodos, metodologías, una filosofía que aún prevalece con abuelos y abuelas en las prácticas sociales comunitarias, pero también cómo trasladar estas prácticas y todo este conocimiento a las futuras generaciones. Entonces la situación es bastante compleja, pero a lo largo de los veinte años hemos tenido algunos logros, por ejemplo, innovar por medio de un estilo propio a partir de elementos culturales, un lenguaje para hacer un teatro propio desde las comunidades y el pensamiento cultural, también hemos aperturado algunos espacios para nosotros, como para otros artistas, y también hemos empezado algunos diálogos con algunas instancias, instituciones del Estado, aunque no ha sido mucha en este caso la apertura, es complicado, pero, al menos se ha empezado a coordinar algunas actividades, algunos eventos, también dar algunas ideas de cómo desarrollar algunas actividades con mucha más pertinencia cultural ya que también el arte que promueve el Estado por medio de sus diferentes actividades e instituciones es un arte folclórico, en donde se busca únicamente representar la cultura con fines museológicos, con fines de la preservación colonial, con fines turísticos, donde se determina la cultura como algo exótico para el entretenimiento, es la forma del Estado de promover, realmente no ha logrado, o no quiere, promover esa verdadera cultura que genere un efecto en la vida social de las personas, porque la cultura maya tiene muchos conocimientos y tiene mucho que aportar para la vida social en los diferentes ámbitos, pero no se hace. Entonces, contra todo eso hay que luchar, seguir haciendo arte. Podríamos decir que hay dos situaciones: hay una que promueve el

Estado, que promueve las instituciones, esa forma folclórica y colonialista de la cultura y el arte. Y hay otra situación que los mismos pueblos están desarrollando en sus comunidades, de manera verdadera y más sentida, con una gran esencia para hacer cultura y arte maya. Entonces estamos como en este contexto acá en Guatemala, estoy seguro de que también en Latinoamérica es la misma situación.

TAMIRA - Si. Daniel, acá en Brasil, pero creo que pasa en toda Latinoamérica, los gobernantes tienen la costumbre de borrar la memoria de nuestra historia. Por ejemplo, hay personas acá que creen que no hubo dictadura o que no hay que demarcar las tierras indígenas. Creo que piensan así porque no tienen memoria, o mejor, les fue apagada. En el gobierno actual, hubo mucho más exploración de las tierras indígenas y cosas así. La educación en Brasil, pero creo que en toda Latinoamérica, es de olvido, de borrar la memoria. Entonces, le pregunto: ¿a partir de esa idea, que tenemos que luchar para que no apaguen nuestra memoria, que hacen ustedes para mantener viva la memoria de la cultura maya, y para que los jóvenes estén juntos haciendo arte y manteniendo viva su historia?

DANIEL - Definitivamente eso ha sido la intención de este Estado en Guatemala, borrar la memoria histórica, lo ha hecho de muchas formas, aplicando muchas estrategias, pero también a lo largo de nuestra historia sabemos de todas esas estrategias que ha habido a partir del momento de la invasión, como en el proceso de colonización, el de imponer una ideología religiosa diferente a la fuerza, de imponer una lengua extranjera, una vestimenta muy diferente, ciertos patrones de la vida y de organización social y política en las comunidades. Todo eso ha tenido su efecto negativo en las comunidades y es por eso que sí, como cultura, hablamos de un rescate, de una necesidad de reivindicar esos conocimientos porque si han logrado su cometido en el sentido de que si hemos olvidado muchas cosas de nuestro conocimiento, pero sobre todo al no practicarlas. Entonces, en ese sentido es que nosotros buscamos poner en práctica los conocimientos, y lo hacemos nosotros a través de ese fomento que es una de las líneas de trabajo que comentaba anteriormente, con representaciones artísticas en las comunidades, en las escuelas, hemos creado también sistematizaciones, publicado libros, metodologías, capacitamos a maestros para que puedan utilizar estos recursos, que son creados desde el pensamiento maya, con la niñez, con los estudiantes. Los niños, los estudiantes que se encuentran en las escuelas y colegios y ahí pasan

la mayor parte, mayor tiempo de su vida, y es por eso que nosotros hemos buscamos aportar e incidir en la educación y en la formación de los niños, además de que llevamos procesos fuera de estos establecimientos, aquí intentamos convocar a niños que vengan a jugar, a crear arte, a participar de las diferentes actividades, entonces es parte de ese proceso que estamos realizando para no olvidar la historia cultural. Y que bien que un centro cultural como es Sotz'íl o un grupo como es Sotz'íl, se ha el encargado de poder divulgar esa verdadera historia y ese verdadero conocimiento porque las estrategias de opacar la cultura, de hacer olvidar la memoria histórica sigue fomentandose de alguna manera por el Estado y por sus diferentes políticas e instituciones. Sin ir muy lejos, por ejemplo en los años 1980 y 1990 aquí hubo un conflicto armado y realmente la intención fue realizar un genocidio que afectó bastante a los danzantes, músicos, abuelos, líderes, comadronas, guías espirituales que fueron desaparecidos, les arrebataron la vida. Y de alguna manera ahí se perdió mucho conocimiento, hay muchos traumas que se viven hoy en día aún y al final también la misma cultura y el mismo arte se vuelven como un proceso sanador. Entonces por medio del arte también se logra esa resiliencia colectiva como individual de las etnias, culturas y familias. Pero a la vez, es una forma de mantener nuestra historia. Y ahora ante los diferentes problemas como es la pandemia que también se ha llevado muchos abuelos, problemas de explotación cultural, territorial y desalojos que nos sigue afectando como pueblos. Es una estrategia de Estado. Es muy difícil para nosotros. En este caso, intentamos también que por medio de las mismas herramientas, mismo conocimiento y recursos de la comunidad generar como sostener esa vida comunitaria. Nosotros nos preocupamos bastante, si hablamos de la sostenibilidad del arte maya en las comunidades es simplemente darle a la niñez y a la juventud herramientas, técnicas y metodologías a partir de ese mismo conocimiento del contexto cultural para que pueda ser sostenible en el tiempo.

TAMIRA - Daniel, usted ha hablado sobre la pandemia y me quedé acá pensando sobre las nuevas tecnologías que pueden ser muy buenas, pues proporciona encuentros como el nuestro, yo acá en Brasil, vos en Guatemala, pero también pueden ser muy malas porque nos incita a usarlas en exceso. Nosotros occidentales, estamos cada vez más lejos de la naturaleza, de la espiritualidad, de los afectos, de nosotros mismos, del Cosmos, del rito y estamos cada vez más conectados con lo monetario, con la correría diaria y con las tecnologías ¿qué piensas tú?

DANIEL - Todo eso es algo que hemos perdido como cultura, como comunidad. El arte realmente nos invita, practicar arte nos invita a buscar esa esencia, a tener esa conexión nuevamente con lo que existe a nuestro alrededor. Todo tiene energía, un propósito. El reto es poder interrelacionar con lo que existe a nuestro alrededor para humanizarnos más que al final es lo que buscamos. Eso es lo que hace el arte ante todo este cambio y ante las nuevas formas y modelos de vida. Hoy en día como es la cuestión tecnológica que tú dices. Aquí en la comunidad están ya influenciados con mucha tecnología desde la televisión, las redes sociales, nosotros ante eso buscamos que la sociedad, que las comunidades, las culturas puedan tener un equilibrio tanto en el uso de la tecnología y también tener los pies sobre la tierra. Eso para nosotros es fundamental, es lo que buscamos, es lo que anhelamos. Tampoco es posible quitar definitivamente la tecnología de nuestras vidas porque ya se volvió parte de ellas. Pero si es importante no olvidar esa forma real de vivir con la naturaleza, con las prácticas y convivencia que tenemos con las familias y las comunidades, entonces el arte permite eso, de que los niños y los jóvenes puedan sentir la vida, experimentar la vida de forma humana y por medio de un proceso espiritual. El arte tiene técnica, recursos y herramientas, pero también una parte espiritual muy importante. El arte es algo que invita, que humaniza a las personas a poder mantener esa vida de forma orgánica, natural, que es muy necesaria.

TAMIRA - Si, para mí, el arte es una forma de conexión consigo mismo, con el otro, con el espacio a través de las sensaciones y de los sentidos. Para mí el arte es una experiencia de cuerpo en el mundo. Si vivimos en este mundo que tiene las tecnologías, todas esas cosas, hay que tener un equilibrio entre los dos: naturaleza y tecnología. Daniel, ¿podrías dar un consejo al lector sobre hacer teatro en el contexto latinoamericano?

DANIEL - Es importante hacer un teatro real, un teatro propio, a partir del contexto donde uno crea el teatro, el arte, a partir del contexto donde uno pretenda difundir el teatro y presentar el teatro. Es importante hacerlo de manera comunitaria, colectiva, tener participación de todos para aportar a esa construcción creativa, para que el teatro no sea algo subjetivo, no sea algo de una creación individual. Nosotros nos preocupamos mucho como grupo de hacer creaciones con la participación comunitaria, porque en conjunto abordamos

temáticas sociales, problemáticas sociales y de esa manera es que la gente nos proporciona información y de alguna manera hacemos reflexionar a la misma población sobre las problemáticas que existen. Solo de esa manera haremos un teatro responsable, real y de acuerdo con la necesidad de los pueblos, o de las sociedades. Para que el teatro realmente tenga un efecto y también ese teatro sea de alguna manera apropiado y que las comunidades puedan empoderarse de esa creación y puedan identificarse con esa creación. Eso es algo muy importante. También cuestionar la teoría, cuestionar los paradigmas de cómo hacer teatro, de la teoría teatral. Hay mucho que indagar, mucho que buscar, a nivel personal, como creadores de teatro, como artistas, pero también en las mismas comunidades, en la historia, en el tiempo, en el espacio, hay mucho que crear, hay mucho que indagar para tener insumos para esa creación y así también invitarlos a que puedan indagar ese arte originario de las comunidades o de la sociedad donde vivimos. Hay que darles su importancia, su espacio, hay que estudiar sobre esas formas de hacer teatro y no únicamente regirnos de paradigmas occidentales, que también son importantes, hay mucha coincidencia, pero siempre es importante buscar nuestra esencia, otras formas de hacer teatro. Eso sería parte de los consejos y recomendaciones a los estudiantes de teatro y de arte. Hay que hacer el teatro originario y también hay que innovar ese teatro y salirnos de esa academia en donde nos estancamos. La Academia solo tenemos que verlo como un proceso de formación y no tanto cumplirle a la Academia y hacer creaciones para la Academia, sino que tenemos que irnos más allá y hacer cosas que tengan efecto a niveles sociales y que realmente le cumplan a la sociedad y no le cumplan a aspectos técnicos a la Academia y a la forma occidental de hacer teatro. Hay que crear nuestras propias metodologías, nuestros propios instrumentos, solo de esa manera podemos trascender con nuestro arte, si trasciende nuestro arte, nosotros también como artistas trascendemos nuestro espíritu. Eso es lo que necesitamos hoy en día para conseguir ese equilibrio con las nuevas tecnologías que hay hoy en día. Realmente cómo podemos satisfacer a nuestros públicos, a la sociedad, invitar a que más personas hagan teatro, es únicamente innovando el teatro y que el teatro sea más que entretenimiento, que tenga un contenido político, social y espiritual. Eso es parte de lo que busca el grupo Sotz'il a partir de los conocimientos ancestrales de la cultura maya.

TAMIRA - Daniel, muchas gracias por la entrevista.

