

Homenaje a los primeros hacedores de la Cultura Viva Comunitaria

“Como un legado de los habitantes primigenios, el asombro hacia la naturaleza quedó marcado en la cosmovisión de los pueblos mayas. Inspirados por los elementos naturales, contempladores de astros, pacientes observadores de plantas y animales, los artistas y escribanos formaron estrechos vínculos entre el ser y su entorno. Las historias milenarias, contadas de generación en generación, talladas en piedra, pintadas en lienzo, pervivieron sobre la guerra y el abismo del olvido. Las prácticas ancestrales perduran hoy día, el llamado a las primeras madres y los primeros padres, la reverencia hacia la naturaleza, el elogio a la vida”.¹

Javier Estrada

Abuelas y abuelos de los pueblos originarios del continente americano. ¡Hemos despertado! Aún hay mucho por cambiar estructuralmente pero después de un prolongado letargo y silencio volvemos a recordar, volvemos a decir, a cantar caminando por las comunidades, aprendiendo de sus montañas, bosques, volcanes, ríos, lagos y mares donde residen las semillas mágicas de las Culturas Vivas Comunitarias. Honramos a las primeras y primeros artistas, creadores, pensadores, científicos, artesanos, danzarines, tejedoras, cantoras, poetas, actores, actrices, gestores culturales y animadores comunitarios. Su vida y obra permanecen vigentes y nos inspiran a seguir imaginando y recreando el mundo. Les hablamos desde Guatemala, país plural, multiétnico, multilingüe y multicultural situado en el corazón de Centroamérica; conformado por cuatro pueblos, mayas, garífunas afro descendientes, xincas y mestizos y 23 comunidades lingüísticas, sumando más de 15 millones de habitantes.

Somos privilegiados por haber nacido en un territorio plural y diverso, con sus propios olores, colores, sabores y búsquedas. Agradecemos a los cuatro puntos cardinales, al corazón del cielo y al corazón de la tierra; a todos los nahuales que aclaran nuestro destino y misión de vida. El miedo y la barbarie nunca pudieron congelar nuestra existencia y nuestras luchas por el Buen Vivir. Ahora levantamos una sola voz, nos estamos organizando para construir justicia y bienestar social. En barrios y

¹ Estrada, Javier. Arqueólogo. Texto escrito como regalo para este artículo y para las Culturas Vivas Comunitarias de Guatemala, 2015.

comunidades nos articulamos a grupos y redes de arte y Cultura Viva Comunitaria, hacemos Cultura de Red, basados en el respeto, la solidaridad, la complementariedad y la armonía. Nos tomamos los espacios públicos para generar convivencia, sembrando referentes de paz y amor por la vida en todas sus expresiones. La alegría y la creatividad seguirán tocando conciencias y corazones, para que nadie se quede atrás, como dice el Pop Vuh, libro escrito por el pueblo Maya².

Invocar la sabiduría de nuestras primeras abuelas y abuelos es mantener viva la cultura común, la identidad cultural enmarcada en la cosmogonía propia de cada pueblo. En verdad, somos afortunados por nacer en territorios que heredaron y siguen heredando valiosos legados culturales, que compartimos orgullosamente y con humildad con diversas culturas, aprendiendo juntos a preservar la vida.

Recordar para no olvidar, para que el pasado oscuro no se repita

Pero hablar de cultura viva comunitaria es también conocer y reflexionar sobre aquel lado oscuro, desigual, racista, excluyente y violento de la historia que hemos vivido; y no cómo un cúmulo de fechas y acontecimientos si no como hechos que están vivos en el pasado. Es necesario conocer una historia que escuche las voces de los pueblos y culturas que han entretejido relaciones espirituales, políticas, sociales, económicas y culturales que aún siguen vivas en estos tiempos. La memoria colectiva es nuestro poderoso instrumento para promover la reflexión de educación para la paz.

*“Rescatar la memoria y los valores de la vida en comunidad, el Koomon, es importante para superar la tristeza, para compartir experiencias y construir un nuevo camino. Cuando nuestras palabras se juntan con las palabras de los demás, se reconstruye la historia y la memoria colectiva”.*³

El daño causado en la sociedad de Guatemala se refleja en los cuerpos congelados por el miedo y la desconfianza; en el aislamiento y el encierro, la pérdida de los espacios públicos, la progresiva militarización social, la poca capacidad de debate, el desconocimiento de la memoria histórica y el escandaloso 98% de impunidad.

Actualmente, debido a gobiernos corruptos e ineptos, la pobreza extrema ha alcanzado al 67% de la población. Los índices de violencia, intolerancia y desconfianza son elevados. Los indicadores de desnutrición, escolaridad, empleo, impunidad y seguridad,

² Popol Wuj, en k'iche', idioma maya: Libro del consejo o Libro de la comunidad.

³ Vipaleb'é'm as Nachb'al u Tenam Ixil. Memoria e Historia del Pueblo Ixil. Apoyo al Programa de Acompañamiento a la Justicia de Transición, PAJUST, del programa de Naciones Unidas, en colaboración con organizaciones y movimientos sociales para la memoria y los derechos humanos, Guatemala, 2015.

ubican al país entre los últimos lugares en términos de desarrollo humano, según recientes informes de Naciones Unidas. El poeta Humberto Akabal dice: “En Guatemala todo queda lejos, la educación queda lejos, la salud queda lejos, el trabajo queda lejos, todo queda lejos”.

Para conocer más a fondo Guatemala es necesario leer el Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, ICEH.⁴ Se trata de otro espacio común de nuestra historia, muy referida al dolor y al saqueo. En el continente vivimos invasiones, guerras, dictaduras, largos periodos de silencio e imposición. No olvidamos los genocidios, la discriminación, el machismo. Recordamos y dignificamos la memoria de centenares de personas, activistas, artistas y hacedores o cargadores de la cultura, que ofrendaron su vida para que siguiéramos cantando y danzando en comunidad.

*“A pesar de la muerte y del dolor, las mujeres, hombres, ancianos, ancianas, niños y niñas sobrevivieron, sonrieron, se buscaron la vida. Tanta creatividad, fuerza y dignidad es la herencia de los abuelos y abuelas; gracias a las/los sobrevivientes conocemos toda esta historia para trasmitirla a las nuevas generaciones, los nietos y nietas del fuego y del agua, chuwa´ Kab´IJ.”*⁵ (se traduce como *mañana pasado mañana* en idioma K´iche).

Como lo expresa el poeta guatemalteco Otto René Castillo en el siguiente poema:

COMUNICADO

*Nada
podrá
contra esta avalancha
del amor.*

*Contra este rearme del hombre
en sus más nobles estructuras.
Nada
podrá
contra la fe del pueblo
en una sola potencia de sus manos.*

*Nada
podrá
contra la vida.
Y nada*

⁴ <http://www.edualter.org/material/guatemala/segnovmemoria.htm>

⁵ Ibid.

*podrá
contra la vida,
porque nada
pudo
jamás
contra la vida.*

Lamentablemente, cuando se hace referencia a los contextos y coyunturas de la mayoría de países latinoamericanos, nos estremece y nos indigna ese lado oscuro y turbio que vivimos cotidianamente desde hace décadas, acumulando una profunda deuda social. Afortunadamente, nuestros países hermanos tienen su lado luminoso, lleno de humanidad, la mayoría de sus habitantes son personas creativas, honestas, emprendedoras, luchadoras, sencillas, solidarias y alegres; la gente es el mayor patrimonio de Latinoamérica. Por todos los territorios y culturas fluyen diálogos intergeneracionales y diversos, se articulan tejidos sociales de fraternidad. Las expresiones de la Cultura Viva Comunitaria se conjugan y entrelazan en sus dimensiones espirituales, lúdicas y conceptuales que constituyen sabiduría y referentes de aprendizajes. El lado luminoso de Latinoamérica es intensamente mutante y transformador, construye paulatinamente el equilibrio y la armonía.

La Cultura Viva Comunitaria palpita en las comunidades de Guatemala

Desde la ancestralidad, las primeras generaciones originarias del continente potenciaron y desarrollaron capacidades creativas y expresivas dejando un legado cultural enorme que se puede conocer a través de los rituales y ceremoniales, con toda su poética y oratoria que traslada de generación en generación la cosmovisión y la espiritualidad. El pensamiento complejo y el pensamiento mágico son el soporte filosófico de nuestras culturas.

“Para comprender la visión del arte de los pueblos mayas es importante comprender su filosofía y cosmovisión, es decir su manera de ver la vida, el cosmos y el mismo ser humano. Los mayas somos una civilización que a través de siglos hemos producido pensamiento, ciencia, tecnología, espiritualidad y arte, como cualquier otra cultura”.⁶

En Guatemala el pueblo es cargador de la Cultura Viva Comunitaria, cada generación abraza y goza las manifestaciones culturales que suceden todo el tiempo; por toda su geografía y comunidades hallamos testimonios de creatividad e imaginación materializados en los tejidos más bellos y coloridos llenos de simbolismos que los

⁶ López Branly. *Las 4 Semillas del Pueblo Maya*. Movimiento de Artistas Mayas Ruk'u'x. Entrevista Siglo 21. 2015.

conectan con la madre tierra y el universo; máscaras casi con vida, pinturas, diversidad de artesanías, hamacas, marimbas, tambores, chirimías, música y danzas que expresan éste país plural.

Todas las generaciones necesitan acercarse y conocer más de sus raíces culturales, a través de la lectura de libros que fueron escritos por las primeras abuelas y abuelos, como el Pop Vuj⁷, el Chilam Balam⁸, Memorial de Sololá o anales de los Kaqchiquele⁹. Es oportuno complementar la lectura con publicaciones recientes hechas por organizaciones sociales, artísticas y culturales como Kaqla¹⁰, Qanil¹¹, Médicos Descalzos¹², Ukuxbe¹³, Liga Maya editorial Timach, Grupo teatral Sotzil¹⁴, Metáfora¹⁵, entre otros.

En los barrios y comunidades la gente y las familias se organizan para preservar las danzas y las expresiones lúdicas, artísticas y culturales. En Guatemala existen y se bailan danzas prehispánicas, como la danza drama del Rabinal Achí o Xajooj Tun, que data aproximadamente del siglo XV; por sus dimensiones teatral, dancística y musical fue catalogada en el 2005 por UNESCO como patrimonio oral inmaterial de la humanidad. Desde épocas milenarias, cada inicio de año esta danza es puesta en escena, en el espacio público. Es una de las celebraciones más importantes que aún se realiza en idioma maya Achí, es visitada por centenares de personas del país y del mundo y la comunidad participa activamente de esta danza. En el municipio Rabinal, baja Verapaz, animadores culturales, gestores culturales y danzarines han conformado semilleros de niñas, niños y jóvenes para que perviva la danza.

En la actualidad los mayas cuentan con una de las obras milenarias más difundidas en el mundo denominada como Pop Vuh, que significa en traducción al idioma español "la historia de la complejidad del tiempo", con amplia difusión en diferentes idiomas; ha sido estudiado, analizado, investigado desde diferentes perspectivas sociológicas, antropológicas, gráficas, arqueológicas, lingüísticas. En todo su contenido relaciona mística, espiritualidad, mitología, astronomía, organización administrativa, épica, política arte, cultura e historia antes de 1524.¹⁶

⁷<http://dev.worldpossible.org/mods/biblioteca/Idiomas%20Mayas/CAEL%20MUNIKAT/document%2811%29.pdf>

⁸ https://es.wikipedia.org/wiki/Chilam_Balam

⁹ https://es.wikipedia.org/wiki/Anales_de_los_Cakchiqueles

¹⁰ <http://www.cawn.org/11/esp/kaqla.htm>

¹¹ <http://centrosanacionqanil.blogspot.com/>

¹² <http://www.medicosdescalzos.info/>

¹³ <http://ukuxbe.org/Index.html>

¹⁴ <http://gruposotzil.org/>

¹⁵ <http://www.fipq.org/>

¹⁶ Matul Daniel. Presidente de Liga Maya Guatemala y Director del Departamento de Pensamiento Maya. Guatemala

En el libro se encuentran registrados glifos y epígrafes de las y los primeros artistas, hacedores culturales. Desde aquellas lejanas épocas, el arte y la Cultura Viva Comunitaria han acompañado las actividades comunitarias y los eventos políticos, sociales y deportivos.

La Danza del Chitic, danza en zancos sigue viva en las comunidades

*“...Junajpú el abuelo sol e ixbalanque la abuela luna,
bailaron el Phuy (baile de la lechuza),
el Cux (baile de la comadreja),
el Iboy (baile del armadillo),
bailaron, también, el Ixtzul (baile del ciempies)
y el Chitic (baile del que anda en zancos).”*

Pop Vuh

El colectivo Caja Lúdica a través del taller de Juego Público y Comparsa, ha promovido la creación y manejo de los zancos, juguete ancestral que permite otra perspectiva de la vida. Todos jugamos a ser gigantes.

Jóvenes de barrios y comunidades conectaron con su ADN cultural y aprendieron a montar en zancos, haciendo grupos y legiones de gigantes que traen mensajes de paz, esperanza y alegría para las comunidades. Desde hace 14 años, en Guatemala Caja Lúdica y los grupos juveniles de arte comunitario organizan el *Encuentro en Zancos, Danza Chitic*, que en Diciembre 2014 congregó más de 600 zanqueros, personajes y músicos, quienes conformaron una enorme comparsa cargada de belleza y asombro que se reflejaba en las miradas y sonrisas de miles de personas.

Por iniciativa de jóvenes, animadores y gestores culturales se han recuperado expresiones culturales, danzas y tradiciones que fueron desaparecidas durante el conflicto armado interno; se han organizado grupos de teatro y artísticos que investigan y dialogan con los abuelos y abuelas, con los sacerdotes mayas y con las comadronas (parteras comunitarias), para hacer sus montajes y obras. Históricamente se han encontrado evidencias de teatro callejero y de teatro de sala desde la ancestralidad; los pueblos apreciaban el teatro y el arte en todas sus manifestaciones, el realismo mágico era parte de la cultura y de la vida, se incluía en las ceremonias, celebraciones, nacimientos, para los cultivos y conmemoraciones. La Cultura Viva Comunitaria era ritual. Hoy es ritual de vida.

“Estos eran grandes sabios, adivinos y era mucha su sabiduría aquí en la tierra, era muy buena su costumbre, y enseñaron a sus hijos Hun Batz y Hun Choven el Hun Hunahpú a tocar en calabazo, a contar, y a pintar, a entallar, a labrar piedras preciosas, a plateros”.¹⁷

Los glifos, murales, esculturas y expresiones pictóricas y visuales eran colocadas en muros importantes, en edificaciones, cementerios y espacios comunitarios. El gobierno y toda la administración pública funcionaban en sincronía con los ritmos cósmicos y el propio fluir del universo, principalmente equinoccio y solsticio, lo que se puede verificar en la arquitectura y la disposición de las ciudades en los diferentes centros arqueológicos que se preservan en el país.

Avivemos la llama de los cargadores del tiempo

Con el pasar de los años y el sentido migratorio de los pueblos se fue dando un enriquecedor sincretismo cultural, haciendo que localmente se asimilaran diversas manifestaciones de las culturas afro descendientes, europeas, asiáticas y nórdicas.

Otras expresiones culturales de la vida contemporánea se cruzan con la cultura viva comunitaria ancestral, ampliando los imaginarios, convocando a las personas a potenciar y descubrir las capacidades; todos llevamos un artista adentro, como dicen las abuelas y abuelos, un talento, una misión que debe ser desarrollada, somos creadores y podemos imaginar y realizar acciones cotidianas para edificar un mundo con paz y justicia social.

La gratitud que expresamos y la ofrenda de dignificación de la memoria cultural se hace extensiva, incluyendo a los pueblos afro descendientes que habitan con nosotros desde hace siglos en el continente Americano y en el planeta. Ante todo valoramos y reconocemos su ejemplar espíritu y actitud libertaria, respetuosa y amorosa de estar en la vida. Sus antepasados y generaciones presentes han iluminado a Latinoamérica y al mundo y tal vez a otros mundos, con diversas manifestaciones en las que se siente la Cultura Viva Comunitaria, vibrando en los corazones y en la alegría. La sabiduría que preservan los ancestros afro latinoamericanos inspira establecer relaciones entre las personas y con la madre naturaleza, basadas en el respeto, la confianza y el amor.

Debemos indagar en las profundidades de una de las culturas más vitales para la pervivencia de la humanidad que proyectan valores y principios básicos, para la configuración del mundo que anhelamos. En el recorrido por los tejidos de la Cultura Viva Comunitaria nos sorprendemos encontrando maravillosas formas que inventa la gente cuando se organiza para continuar fortaleciendo la cultura viva comunitaria.

¹⁷ Ximénez, fray Francisco.(1973). Libro Pop Vuh. Traducido de la lengua Quiché al Español. Guatemala

En las comunidades rurales y en muchos barrios y centros urbanos de nuestra región, las personas prefieren hablar y accionar en plural, en *común-idad*, como nos enseñaron las abuelas y los abuelos desde épocas milenarias. La gente dispone sus casas, garajes, patios, jardines para encontrarse y emprender viajes creativos, comparte sus alimentos de manera sencilla y generosa, se toma el espacio público; en las calles, parques, escuelas y mercados se comparte y socializa la Cultura Viva Comunitaria. El poder y la potencia creativa es inagotable y asombrosa, continuamente se integran y articulan grupos de teatro, danza, Hip Hop, cine, música, pintura, circo, coros, escritores, poetas, animadores, que tienen como soporte conceptual y lúdico, el arte comunitario y la educación libre para la transformación social.

En todos los rincones urbanos y rurales de Latinoamérica palpita y respira la Cultura Viva Comunitaria, con las particularidades culturales que nos diferencian y las diversas relaciones que nos conectan o unen como sociedades. La gran capacidad de autogestión comunitaria, la práctica de la economía solidaria, los invaluable aportes propios y otros aportes solidarios, propician la articulación de propuestas y acciones en torno al bienestar de las comunidades.

Nuestra profunda gratitud a las primeras madres y los primeros padres de la cultura viva comunitaria iniciantes de ideas, valores y acciones, su sabiduría y conocimiento es nuestro mayor legado; con sus enseñanzas hemos aprendido a hablar en plural, a respetar y apreciar la vida en todas sus manifestaciones, a decantar la existencia, a reconocernos en los nahuales y misiones, a encontrarnos con nuestra energía primigenia, a escuchar el viento con toda su letanía, fuerza y movimiento, a desarrollar nuestra creatividad, a descubrir técnicas respetuosas ancestrales para transformarnos y armonizarnos con el universo.

Continuemos trabajando por una vida más humana y digna; las comunidades nos observan, somos referentes, aprenden de la calidez y del abrazo, de la relación de amor que tenemos con la madre naturaleza, de los diálogos intergeneracionales y multiculturales que fluyen en nuestras sociedades latinoamericanas, de las propuestas comunitarias que lanzamos para que siga la alegría, la convivencia y la paz. Estamos construyendo ahora mismo el buen vivir.

“¡Oh abuelos y abuelas!

¡Que amanezca, que llegue la aurora!

¡Dadnos muchos buenos caminos, caminos planos!

¡que los pueblos tengan paz, mucha paz y sean felices y dadnos buena y útil existencia!

Pop Vuh

Autores:

Julia Escobar

Doryan Bedoya

Colectivo Caja Lúdica Guatemala

cajaludica@gmail.com

<http://www.cajaludica.org>

Facebook: Caja Lúdica Guatemala

Correo de Julia: ioalevilla@gmail.com

Correo de Doryan: doryan@cajaludica.org