

La cultura como acto de esperanza

"La historia de este pequeño país es la historia de una fe a prueba de todo. Una fe que siempre sobrevive."

Manuel José Arce⁽¹⁾

En contexto

Guatemala, "lugar de muchos árboles" en vocablo náhuatl, es un país profundamente contradictorio. Este hecho se refleja desde su impresionante geografía hasta la forma en que viven sus 13 millones de habitantes. Iniciando con su territorio, Guatemala está ubicada en el centro de América, tiene una superficie de solo 108,889 kilómetros cuadrados y el 60% de dicha superficie es montañosa. Esta orografía da lugar a una variedad de climas y ecosistemas que conviven unos muy cerca de otros. Posee 32 volcanes, tres de ellos activos, hermosos ríos, lagos y lagunas y sus costas están bañadas por dos océanos: Atlántico y Pacífico.⁽²⁾ Esta combinación de elementos naturales hace a Guatemala un país de extraordinaria belleza y seducción, pero al mismo tiempo la convierte en una zona proclive a desastres naturales.

Guatemala presenta una alta actividad sísmica debido a las tres fallas geológicas que la atraviesan, resultado de las diferentes placas tectónicas sobre las que se asienta. De igual forma, su ubicación geográfica la sitúa en el paso de huracanes y tormentas tropicales, aumentando las posibilidades de inundaciones, deslaves y otros desastres naturales exacerbados por el Fenómeno del Niño y el cambio climático⁽³⁾.

Vibrante y colorida, pluricultural, multiétnica y multilingüe, Guatemala es un territorio enormemente rico por su diversidad cultural, arqueológica, natural y colonial. Por el contrario, su riqueza cultural contrasta con el 51% de habitantes que viven en la pobreza y el 15% en extrema pobreza. La población indígena, descendientes directos de la cultura maya, es la más afectada. Portadores de una cultura milenaria de extraordinarios avances científicos, astronómicos, matemáticos, arquitectónicos y artísticos, la población indígena, ha sido sistemáticamente excluida y discriminada. Esta situación se extiende ade-

más a otros sectores de la sociedad, predominando altos índices de violencia, desnutrición, analfabetismo e inequidad y bajos índices de desarrollo humano.⁽⁴⁾

Por la conjunción de los aspectos anteriores, Guatemala es un país sumamente vulnerable pero es precisamente en esta inquietante realidad donde la creatividad y la lucha de hombres y mujeres se destacan, alcanzando altos, pero también contradictorios logros como el Premio Nobel de Literatura, a Miguel Ángel Asturias (1967), en un país analfabeto o el Premio Nobel de la Paz, a Rigoberta Menchú (1992), en un país que vivió una guerra interna por más de 35 años y que todavía vive las consecuencias de su historia reciente de represión y silencio. Es aquí donde la cultura y el desarrollo de las expresiones culturales adquieren otra dimensión y se transforman además, en un acto de esperanza.

A continuación presento un breve panorama de lo acontecido en el campo de la gestión cultural en Guatemala, especialmente en el campo del Arte, durante el año 2010. Desde mi perspectiva, estas acciones conllevan dos significados. Por un lado, la búsqueda de nuevos lenguajes y formas de expresión. Por el otro, la oportunidad para experimentar espacios de convivencia y encuentro entre guatemaltecos, que nos permitan compartir y sentirnos seres humanos dignos, con futuro y esperanza.

Marco jurídico: Base para impulsar los sueños

La Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 52, garantiza el derecho a la Cultura⁽⁵⁾. Asimismo, designa al Ministerio de Cultura y Deportes el papel de "rector de la cultura" en el país. Desde el año 2000, este ministerio cuenta con una serie de políticas culturales y deportivas que orientan su trabajo. Su mandato está dirigido a la investigación, formación, conservación, promoción y difusión de la cultura y las expresiones culturales del país y su orientación se desprende de la política rectora: Cultura de Paz y Desarrollo Humano Sostenible.⁽⁶⁾ A esta política se suma el Plan Nacional de Desarrollo Cultural a Largo Plazo que presenta a la Cultura como elemento esencial para el desarrollo sostenible del país y sus habitantes.⁽⁷⁾

Acorde a la política rectora, la Dirección General de las Artes, según indica su director general, Lic. William Or-

baugh⁽⁸⁾, ha implementado la estrategia de visibilizar a la cultura como motor de desarrollo, enfatizando el impacto de la cultura en la economía del país, buscando establecer vínculos con actores estratégicos como el Ministerio de Economía y abriendo un espacio en el Gabinete económico del Ministerio de Finanzas Públicas.

Otras políticas culturales a las que responde el Ministerio de Cultura y Deportes (MCD) son:

- *Apoyo a la Creatividad y la Comunicación Social* que ha fortalecido la vinculación y en algunos casos, el apoyo a festivales, seminarios, concursos, exposiciones, ferias culturales y otros eventos.
- *Protección y Conservación del Patrimonio Cultural y Natural* para la salvaguardia del vasto patrimonio tangible e intangible que tiene Guatemala.
- *Fortalecimiento y Desarrollo Institucional* para la consolidación del trabajo que realiza el MCD y sus dependencias. Este año se destaca la creación de el Viceministerio de Patrimonio Cultural y Natural, el Consejo de Investigación Ministerial y el Ecosistema de Información Cultural, entre otros.
- *Actualización de la Legislación* que ha requerido una exhaustiva revisión, modificación y/o creación de las normativas que rigen la gestión cultural pública.
- *Formación y Capacitación* que durante el presente año se ha visto reflejada en el apoyo a los programas de Escuela Abiertas y "Todos listos, ya!" para la formación de coros, bandas y orquestas a nivel nacional. Estos programas responden a directrices de políticas del gobierno central.
- *Fomento de la Investigación* que ha llevado a formar el Consejo de Investigación de las Artes y realizar las primeras Jornadas de Investigación de las Artes en el país en el año 2010.

Las políticas culturales han impulsado acciones que benefician a la población guatemalteca aunque su impacto es reducido y en su mayoría, circunscrito a los centros urbanos del país. La multiplicidad de expresiones culturales en un país tan diverso como Guatemala, desborda

las posibilidades de atención y apoyo desde el sector público pero los artistas y gestores culturales continúan su trabajo, estableciendo alianzas con otros sectores que les permitan desarrollar sus propuestas.

Pasos adelante

La gestión cultural desarrollada en el año 2010 se ha visto cristalizada en festivales que han abierto oportunidades de participación, tanto a los artistas como al público en general. La mayoría de estos festivales se realizan con un mínimo costo de admisión. Entre estos festivales tenemos:

- Festival de Junio, coproducido por los artistas profesionales guatemaltecos y el Centro Cultural "Miguel Angel Asturias".
- Festival ICARO de Cine y Video en Centroamérica, organizado por Casa Comal y realizado en Guatemala, destacando para el año 2010, la inscripción de 400 trabajos, 11 largometrajes guatemaltecos y la reunión de la CAACI en Guatemala.
- Festival Internacional de Teatro y Festival Centroamericano de Teatro (primera edición en 2010), ambos organizados por la Red Nacional de Teatro.
- Festival del Centro Histórico, Ciudad de Guatemala, organizado por la Municipalidad, USAC, INGUAT y Ministerio de Cultura y Deportes.
- Feria Internacional del Libro en Guatemala - FILGUA, organizado por la Gremial de Editores y el Consejo Nacional del Libro.
- Festival Nacional de Danza (primera edición en 2010).
- MORFO - Muestra audiovisual de arte contemporáneo emergente.
- Festival Ixchel, plataforma para mujeres artistas, organizado por Na'ik Madera.
- Festival de Poesía en Quetzaltenango, entre otros.

Considero importante resaltar que, como puede observarse en los ejemplos anteriores, la organización de festivales así como la mayoría de actividades culturales son promovidas principalmente desde organizaciones culturales civiles con participación del sector público y priva-

do y responden a las necesidades de los artistas y el público en general.

Un apoyo importante para el sector artístico del país lo constituye el trabajo realizado por los institutos binacionales y la cooperación internacional. Entre estos institutos tenemos al Instituto Guatemalteco Americano, el Centro Cultural de España y el Instituto Italiano de Cultura que realizan una serie de programas y actividades que fortalecen la formación, participación e intercambio de artistas nacionales y extranjeros de las diferentes ramas del arte.

También importantes son los espacios creados para la formación y promoción de las artes dentro de las universidades, la pública y las privadas, que estimulan la profesionalización del sector y permiten una mayor proyección a la población en general. Por ejemplo: La Escuela Superior de Arte (ESA) de la Universidad de San Carlos de Guatemala ha concluido con la profesionalización de 250 artistas de las diferentes ramas y continúa implementado las licenciaturas en Arte Dramático, Artes Visuales y Música. En Música también existen licenciaturas en la Universidad del Valle y la Universidad Internacionales.

En el campo de la gestión cultural, la ESA ha finalizando un primer diplomado en Animación y Gestión Cultural en coordinación con Caja Lúdica y la Universidad Galileo ha iniciado un diplomado en Gestión y Administración Cultural para trabajadores del Ministerio de Cultura y Deportes.⁽⁹⁾ Caso emblemático es la Universidad Rafael Landívar que a través de Artes Landívar implementa un programa de residencias artísticas para la creación artística contemporánea, único en Guatemala. Asimismo, promueve el acercamiento del público al arte contemporáneo a través de diferentes actividades como charlas, encuentros, presentaciones, exposiciones y talleres, entre otros.

Este año, el programa de cultura de la Municipalidad de Guatemala se ha unido al trabajo que la institución, a través de URBANÍSTCA, realiza en rescate del Centro Histórico y la revitalización de la ciudad. Ha sido restaurada la avenida principal de dicho Centro Histórico y otras áreas aledañas y continuamente se realizan actividades artísticas con la participación de la Orquesta Mu-

nicipal de Jóvenes, presentaciones de los estudiantes de danza y exposiciones de Artes Visuales también por sus estudiantes. Estos espacios creados han venido a ser un gran aporte para la ciudadanía que puede converger en espacios abiertos, agradables y seguros, sonreír amablemente y sentirse nuevamente parte de su ciudad.

En menor medida se encuentran las actividades promovidas por instituciones públicas debido, principalmente, al reducido presupuesto que el Estado designa al sector Cultura a través del Ministerio de Cultura y Deportes (menos del 0.5% del presupuesto nacional). Se suman a este esfuerzo instituciones como Adesca-Aporte para la Descentralización Cultural, Fodigua-Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco, Registro de la Propiedad Intelectual, Secretaría de la Paz y otras. Al respecto, debe resaltarse que aunque el presupuesto estatal para Cultura sea limitado, este año 2010 ha representado un reto para el sector público ya que los patrocinios del sector privado y las grandes empresas se han visto sensiblemente reducidos.

Obstáculos en el camino

Sin duda alguna, el mayor obstáculo para el desarrollo del sector Cultura durante el año 2010 ha sido el factor económico. Tradicionalmente, la Cultura ha contado con escaso presupuesto asignado por el Estado. Este hecho se ha agudizado debido a la crisis económica que afecta al mundo entero, la baja recaudación tributaria durante este año, la escalada de violencia y los desastres naturales que han golpeado al país provocados por la erupción del Volcán de Pacaya, la tormenta Agatha y las incesantes lluvias que han generado derrumbes, inundaciones y las mayores precipitaciones de lluvia en el país desde hace más de 50 años.

Dentro del Ministerio de Cultura y Deporte, las instituciones artísticas del Estado tales como la Orquesta Sinfónica Nacional, Ballet Guatemala, Ballet Moderno y Folklórico, la reciente Compañía Nacional de Teatro y las tres compañías de Marimba de concierto oficiales, así como las Escuelas Nacionales de Arte han sido las más afectadas, sufriendo un preocupante recorte presupuestario que ha limitado su funcionamiento, llevándolas incluso, al cierre anticipado de sus labores.⁽¹⁰⁾

Esta situación ha generado, según palabras de William Orbaugh, Director General de las Artes en entrevista electrónica, "un enorme desgaste, por la frustración y el desconcierto de muchos artistas, proveedores y público en general, que empezaban a contar con un fortalecimiento por parte del Estado, de repente perciben un retroceso nuevamente".⁽¹¹⁾ Los artistas que laboran para este sector se han visto obligados a realizar manifestaciones en las calles y sus protestas han sido ampliamente cubiertas por los medios de comunicación, logrando un incremento presupuestario que les permita, por lo menos, cubrir los compromisos de honorarios.

Un hecho abominable para el sector artístico y la sociedad en general ha sido el secuestro y asesinato del líder comunitario, artista y coordinador del grupo y Centro Cultural Soz'il Jay⁽¹²⁾, Lisandro Guarcax, el 25 de agosto 2010, por considerarse un acto de represión al trabajo por la reivindicación del pueblo maya a través de la investigación, re-creación y promoción de la música y la danza prehispánica.

La mirada hacia adelante

A pesar de la difícil situación económica, social y política del país (año electoral), el año 2011 se vislumbra con optimismo. Las circunstancias que han envuelto las acciones del sector Cultura durante el año 2010 han obtenido resultados.

El trabajo realizado y las dificultades enfrentadas han elevado la conciencia sobre la importancia de la Cultura como motor de desarrollo de un país como Guatemala, tanto en relación a su aporte económico como en relación a los procesos de fortalecimiento de la identidad, de reconstrucción del tejido social y la cohesión necesarias para convivir en paz y armonía. El esfuerzo ahora, se dirige al fortalecimiento de modelos de gestión público-privado. Como dice Ana Rosa Orozco, Subdirectora de Difusión, el hecho que ambos sectores, tanto público como privado, se hayan visto afectados por la crisis económica, urge la combinación de esfuerzos y recursos para dar mayor viabilidad a los proyectos culturales.⁽¹³⁾

La crisis en Guatemala no es nueva. El sector cultural, especialmente el artístico, ha debido enfrentar siempre una situación crítica. Sin embargo, el hecho que los me-

dios de comunicación y la opinión pública lo hayan asumido como tema prioritario si es un avance. Nos queda profundizar en la importancia de la educación artística para una sociedad que necesita sanar muchas heridas, retomar la confianza y construir puentes de comunicación entre iguales. Se va reconociendo que en Guatemala existen, han existido y seguirán existiendo grandes creadores que necesitan apoyo para desarrollar su labor. Pareciera ser que la diversidad cultural del país por fin está siendo valorada como una riqueza y no como un lastre. El camino es largo, pero seguimos transitándolo con la convicción de alcanzar tiempos mejores, más justos y dignos para todos y todas. Vivir desde cada una de nuestras culturas, compartir las expresiones culturales y artísticas no es para tiempo de ocio, es una necesidad, es nuestra esperanza.

Texto por: Ana Luz Castillo Barrios

Bailarina, gestora y administradora cultural, investigadora y profesora de danza. Posee licenciatura en Química Biológica y en Danza y una maestría en Educación de la Danza por la Universidad de Columbia, Nueva York. Actualmente es investigadora y coordinadora de proyectos de promoción de la danza en el Instituto de Danza e Investigación del Movimiento de Artes Landívar, Universidad Rafael Landívar de Guatemala.

Ana Luz Castillo Barrios

Bailarina, gestora y administradora cultural, investigadora y profesora de danza. Posee licenciatura en Química Biológica y en Danza y una maestría en Educación de la Danza por la Universidad de Columbia, Nueva York. Actualmente es investigadora y coordinadora de proyectos de promoción de la danza en el Instituto de Danza e Investigación del Movimiento de Artes Landívar, Universidad Rafael Landívar de Guatemala.

NOTAS

- (1) Facio, Sara. et. al. (1999). *Actos de Fe en Guatemala*. Argentina: La Azotea. pp. contraportada.
- (2) *Guatemala, corazón del mundo maya*. En: www.visitguatemala.com.
- (3) *Estado de la diversidad biológica de los árboles y bosques de Guatemala*. En: www.fao.org/docrep/007/j0605s/j0605s02.htm.
- (4) Barreda, Carlos. (2007). *Guatemala: crecimiento económico, pobreza y redistribución*. En: [www.albedrio.org/htm/documentos/Carlos Barreda-001.pdf](http://www.albedrio.org/htm/documentos/Carlos%20Barreda-001.pdf).
- (5) Araujo, M. (2009). *Del estímulo a las artes en Guatemala. Su legislación cultural: Inventario jurídico*. Guatemala: Adesca-Ministerio de Cultura y Deportes.
- (6) *Políticas Culturales y Deportivas*. En: www.mcd.gob.gt/el-ministerio/politicas/
- (7) Ministerio de Cultura y Deportes. (2007). *La cultura, motor del desarrollo. Plan Nacional de Desarrollo Cultural a Largo Plazo*. Guatemala: MCD.
- (8) Entrevista electrónica concedida por William Orbaugh, Director General de las Artes del Ministerio de Cultura y Deportes, el 04/10/2010.
- (9) Entrevista electrónica concedida por Max Araujo, Asesor del Ministerio de Cultura y Deportes el 27/9/2010.
- (10) Entrevista electrónica concedida por Lester Godínez, director de la Marimba de Concierto del Palacio Nacional de la Cultura el 28/09/2010.
- (11) Ibidem.
- (12) El Centro Cultural Sotz'il Jay, ubicado en la aldea El Tablón, departamento de Sololá, se dedica a la investigación y promoción de la música y la danza maya kaqchiquel. Ver www.gruposotzil.org.
- (13) Entrevista electrónica concedida por Ana Rosa Orozco, Subdirectora de Difusión del Ministerio de Cultura y Deportes el 08/10/2010.