

ESCÉNICA / POÉTICA

8

CENTRO CULTURAL
DE ESPAÑA
EN GUATEMALA

NO SOMOS POETAS

Creación escénica de

PAULA ACEVEDO Y TONIBELLE CHE

en interacción con la obra poética de

CAROLINA ESCOBAR SARTI

catafixia
e d i t o r i a l

Cooperación
Española

No somos poetas

Carolina Escobar Sarti, Paula Acevedo y Tonibelle Che

Primera edición:

Ciudad de Guatemala

Mayo 2017

Colección *Escénica / Poética*

] ocho [

Coordinación Escénica / Poética:

Carmen Lucía Alvarado

Rosa Chávez

Luis Méndez Salinas

Imagen de portada:

Marlon García

Fotografías interiores:

Carlos Bernardo Euler Coy y Marlon García

© Carolina Escobar Sarti, Paula Acevedo y Tonibelle Che

© Marlon García

© De esta edición: Centro Cultural de España
en Guatemala y Catafixia Editorial

Esta es una publicación de Catafixia Editorial, con el apoyo del Centro Cultural de España en Guatemala. Puede compartirse, distribuirse y comunicarse públicamente esta obra, siempre y cuando se reconozca debidamente el crédito de sus autoras y no se utilice para fines comerciales.

POEMAS EN ESCENA

*Presentación,
por Carmen Lucía Alvarado
Marco Canale
y Luis Méndez Salinas*

el abrazo
abracadabra
abracadabra
abracadabra
abracadabra
abracadabra
abracadabra
abracadabra

La Emperatriz

El proyecto *Escénica/Poética* busca reunir dos caminos que se han bifurcado, como tantos otros, con el correr del tiempo: el teatro y la poesía, o el cuerpo en escena y la palabra escrita. La relación de escritores con el teatro ha dado importantes frutos a lo largo de la historia de las artes escénicas en Guatemala, pero en la actualidad se han ido perdiendo ciertos espacios de convergencia y hoy son pocos los escritores que escriben para la escena o los creadores escénicos que crean obras teatrales a partir de novelas u obras poéticas.

Escénica/Poética buscará contribuir a este encuentro mediante puestas en escena que se crearán a partir de la obra de escritores que han marcado el pulso de la literatura guatemalteca contemporánea, invitando a su vez a artistas de otras disciplinas a contribuir en los procesos creativos, y hacer de ellos un encuentro vivo en un proceso de construcción, en el que la poesía, su delirio y su discurso existirán frente a un público que tendrá contacto con la lírica desde otra perspectiva.

Las personas que nutren este proyecto son escritores y creadores escénicos que crean mundos alternativos y propuestas estéticas vigorosas, y que a través de su obra contribuyen a una lectura profunda de la realidad del país. Creemos que su encuentro podrá generar nuevos universos poéticos y evidenciar los que

ya existen, además de tender puentes que nos ayuden a pensar, dialogar y compartir cuestiones urgentes que nos habitan, en medio de tanta fragmentación, a través de ese espacio de encuentro colectivo que es el teatro. Un lugar donde no existen más mediaciones entre las personas que el espacio que habitamos, nuestros sentidos, nuestras palabras y nuestros cuerpos.

Ciudad de Guatemala,
16 de septiembre de 2013.

ARS POÉTICA

*Preámbulo,
por Carolina Escobar Sarti*

el abrazo

abrapalabra

Abracadabra

abracadabra
abrapalabra
abra cada palabra
abracadapalabra

La Emperatriz

A mi poema le han de nacer ríos. Que tenga tierra y humedales en el cuerpo de mujer. Que sea tan hondo como el lago que crucé de niña, y tan redondo como la naranja dulce que se derrama justo ahora entre mis dedos y mis labios. Que respire. Que talle humedad y devuelva lluvia. Que escriba la vida con ambas manos, en círculos infinitos. Que sea silencioso, como las eternas vueltas de gato de una imaginación que no se deja atrapar.

En este domingo celeste de mayo, también la mujer quiere un poema que no sea cierto. Un poema de tribu y ciudad, donde las niñas engendren otras niñas, y las mujeres sean sólo úteros y estatuas. Un poema que no sea cierto, por favor. O uno que, rama con rama, crezca el árbol de la vida y las mujeres que aún me faltan ser. O un poema que me deje hacer las paces conmigo misma y me permita pacer todos los demonios que me habitan. O mejor, un poema que, por amor, vea inclinarse una mata de milpa y encenderse algunas luces de la bóveda celeste que reconozco dentro de mí.

Escribo porque sí. Porque la vida y la muerte. Porque el amor. Porque el dolor. Porque no me gustan los sermones, la pornomiseria, las películas de miedo o los *reality shows*. Escribo porque los otros. Porque las mujeres. Porque soy mujer. Porque se me abrie-

ron las entrañas y me nacieron los hijos. Porque he amado hasta vaciarme. Porque no aguanto a veces el mundo. Porque también me asombra ese mundo que a veces no aguanto. Por eso a mi poema le han de nacer ríos. Para subirme en un bote, dejarme arrastrar por la corriente, nadar contra ella, hasta derramarme en el mar. Por eso un poema ha de ser una gota.

NO SOMOS POETAS

Dramaturgia de

Paula Acevedo

en interacción con la obra poética de

Carolina Escobar Sarti

el abrazo

abrapalabra

Abracadabra

abracadabra
abrapalabra

abrapalakra

abra cada palabra

abracadapalabra

La Emperatriz

*Ritual de encarnar historias de mujeres/muñecas para
descargarlas de sus “pecados y condenas”, y así limpiar el
camino que transitarán las nuevas mujeres.*

PERSONAJES:

- Muñecas de mujeres privadas de libertad
- Ermitaña-poeta
- Encarnaciones de las muñecas
- Niña grande
- Niña pequeña
- La música

LUGARES:

- La nada /o la cueva de la ermitaña
- El patio de mi casa
- La cocina
- Un salón de clases
- El aquí y ahora

I

OSCURO, “LA NADA”, CUEVA DE LA ERMITAÑA

Entra a escena una Poeta-ermitaña con una candela en la mano. La enciende.

POETA:

“Locos por vocación”
Los poetas
asistimos al momento
de la Creación. Seguimos
siendo testigos.
Por decirlo nos llaman locos,
por creerlo lo somos.

Coloca la candela en su lugar, canta un conjuro.

Juega con una pelota con el siguiente canto:

*“Oh, ah, sin moverme, sin reírme, en un pie,
con una mano, adelante, atrás, media vuelta,
vuelta entera, vuelta al mundo”.*

*Empieza a realizar un conjuro para limpiar el espacio
de energías negativas y un hechizo que prepara a las
muñecas para tomar vida.*

“Abracadabra”

Abracadabra

Abrapalabra

Abracadapalabra

La bruja
me dio la brújula
del signo.

Que se hizo carne
que se hizo viento
que se hizo libro.

La devuelvo envuelta
en vueltas de
historias circulares
de calderos ardientes
de lunas amantes.

Abracadabra
Abrapalabra
Abracadapalabra.

Juega para escoger una muñeca:

“Dada beibi, dada, sifónica, sibilibi jota jota, sibilibi fa. La mamila del bebé es muy rica y nutritiva como la prepara usted, con leche, chocolate y además café, para su bebé. Pedro Infante ya murió, fue estrellado en un avión, María Luisa lo veló, cuatro velas le encendió, un dos tres cuatro, en la calle veinticuatro una vie-jaja, mato un ga-toto, con la pun-tata, del zapa-toto, pobre vieja pobre gato, pobre punta del zapato”.

Elige la muñeca que salió, la arrulla.

II

“SE VISTIÓ LA MUJER”, ESCENA COREOGRÁFICA

Se viste de la mujer que representa esa muñeca. Se desviste y se viste de otra mujer, cuyo vestido no le queda. Se desviste y se viste de otra mujer con ansiedad, se desviste con ansiedad y se viste con ilusión, se desviste con ilusión... Y así sucesivamente, hasta terminar con el último vestido.

III

Juega para elegir una muñeca:

En el río Titicaca una vieja se hizo caca, no tenía papelito, se limpió con el dedito, el dedito er-es tú, Pedro Picapiedra dice y salis-te tú!

Escena:

Cambia la luz hacia juego de sombras, la poeta es una niña que juega con las sombras.

“La niña ve su sombra, se asombra, nombra”.

Juego rítmico con yax en el siguiente poema:

“Perdones viejos”:

Perdones viejos
de mujeres pequeñas
para hombres gigantes
carceleros y dueños.
Perdones viejos
de madres eternas
para hombres adúlteros
que arrebatan los sueños.

¿La abandonó?, perdónelo.
¿La golpeó?, perdónelo.
¿La violó?, perdónelo.

Perdones viejos
de mujeres-hombres
para hombres-niños
que juegan con la vida.

Perdones aquellos
que para otras mujeres
sin clemencia ni piedad
casi siempre se olvidan.

¿Su madre se cansó?
Condénela.
¿Su hermana se rebeló?
Condénela.
¿Su amiga se fugó?
Condénela.

Perdones viejos
de las Evas antiguas
que aprenden perdones
para olvidar sus vidas.

Perdones viejos
de mujeres vivas
que deciden perdón,
por fin, para sí mismas.

Termina de jugar los yax en la mesa.

IV

DISCURSO FILOSÓFICO ACERCA DE LA MESA Y LO FEMENINO:

La mesa, símbolo del grado 4, cuatro patas. Estabilización y potencia. En tarot, por ejemplo, el primer grado de 4 es el Emperador, es lo racional, la autoridad. En la segunda escala decimal es la Templanza. Es la protección espiritual, la circulación interna y armoniosa. El 4 se asocia a las ideas de estabilidad, sistema de pensamiento, estabilidad emocional, empresas estables. El peligro sería estancarse sin evolucionar.

Sobre las mesas se come, se escribe, se trabaja, se baila, se cocina, se planea, se crea. Es propulsora de la materia, base sólida. Es como un cuadrado Tierra, estable e inmóvil.

Hay mesas de mesas: mesas redondas, mesas cuadradas, mesas rectangulares. Esta es rectangular, un rectángulo, la suma de dos cuadrados. El cuadrado es la figura geométrica simbólica de la Tierra. La expresión de cuaternidad, la combinación y ordenación regular de cuatro elementos: las cuatro es-

taciones, los cuatro puntos cardinales, las cuatro edades de la vida.

Equilibrar la mesa, deshacer la estabilidad convencional y crear una nueva estabilidad, un nuevo equilibrio, un nuevo orden, poner de cabeza el sistema cuadrangular del constructo mesa. Cambiar el orden. ¿El reto? Crear equilibrio. La tarea estabilizadora. ¿Es esta la tarea de lo femenino, es esta la tarea femenina?

Traer orden y equilibrio, requiere de paciencia y calma, de concentración, fuerza y agudeza. Sobre todo, de tener la convicción interna, la firme determinación de no abandonar la tarea a la mitad. De proseguir buscando la estabilidad, y darse cuenta que nunca se alcanza. No hay quietud nunca, sólo movimiento, constante adaptación. Esta no es sólo una tarea femenina, esta es una tarea integradora, de fuerza y calma, de concentración y atención, de determinación y paciencia. El equilibrio es el encuentro de los opuestos.

Tonibelle Che

Acciones de cocina.

“Probamos primero la sal”

Antes del pie
nuestra lengua en la sal.

Si volteás
te convertís en una estatua de sal.

De dónde, sino del mito.
De dónde, sino de la desobediencia.
De dónde, sino del mar.

Transición con las muñecas:

“Soy caperucita roja,
una niña muy celosa,
usa pantalón,
medias y calzón,
y una bacinica
para hacer turrón”.

Se pone gabacha, prepara implementos de cocina: y cocina. Primero picando cebolla y luego zanahoria. Escena en tono tele-novelesco y rompimiento.

“Perdones Viejos”:

Perdones viejos
de mujeres pequeñas
para hombres gigantes,
carceleros y dueños.

Perdones viejos
de madres eternas
para hombres adúlteros
que arrebatan los sueños.

¿La abandonó?, perdónelo.
¿La golpeó?, perdónelo.
¿La violó?, perdónelo.

Perdones viejos
de mujeres-hombres
para hombres-niños
que juegan con la vida.

Perdones aquellos
que para otras mujeres
sin clemencia ni piedad
casi siempre se olvidan.

¿Su madre se cansó?

Condénela.

¿Su hermana se rebeló?

Condénela.

¿Su amiga se fugó?

Condénela.

Perdones viejos
de las Evas antiguas
que aprenden perdones
para olvidar sus vidas.

Perdones viejos
de mujeres vivas
que deciden perdón,
por fin, para sí mismas.

*Oscuro de aproximadamente siete segundos con sonido
monótono. Se encienden lucecitas.*

V

*Entra Niña Pequeña con la Poeta. Escena coreográfica,
mientras se escucha el poema:*

“Mariposa”

Volaba una mariposa
de nombre Casiopea.

Tenía un abanico
de filigrana colorida
en sus alas.

Me pareció
un ánfora encontrada
en un barco hundido.

Frágil.

Leve.

Transparente.

Aleteaba
su vida
alrededor de una luz.

Y
voló
llevándose los colores.

Dejó
el polvo de sus alas
en cada uno
de mis dedos.

Entra Niña Grande.

“Duerme nenita”, coreografía basada en el poema “Creí que yo te cargaba”.

Poeta devuelve la última muñeca a su altar y toca el acordeón mientras la Niña Pequeña y la Niña Grande bailan. Suena el poema que se lee en forma de índice:

VI

No somos poetas
Somos apenas amantes
suicidas con la cuerda
en la mano
caminantes de antes
usurpadores de abecedarios.
No somos poetas
somos adivinadores
de oscuras cavernas
transeúntes por azar
locos por vocación.
Somos talladores de nubes
lluvia sostenida
cuerpo que recuerda
hambre insatisfecha
confesión última
dueños de medio corazón
límite de penumbra
sangre que camina el mundo
puerto de anclaje y despedida
sólo somos tiempo
una carta interminable
que continúa escribiéndose
sin fecha de entrega.

Somos una arruga en el mediterráneo
buscando no los seis días de la creación
sino los siete minutos
de nuestra vida compartida.

Y esto no es un poema
sino el inicio del primer minuto
(el nuestro)

porque después todo estuvo aquí
para siempre.

El credo levantado,
el caos, el misterio,
el asombro y el verbo.

La santísima palabra
en el universo
de la salamandra.

El fuego robado
porque el paraíso
también es nuestro.

Fundamos la memoria
de la luz y el perfil de la montaña
probamos primero la sal
en el océano de nuestros ojos
y nos supimos robustos árboles
no ramas quebradizas.

Aullamos a la luna
reclamando al sol su eclipse

e hicimos el amor
en los siete mares.

*Sea la luz
y fue la luz.*

Oscuro.

Todo somos
menos poetas.

FIN de la dramaturgia.

LA EXPERIENCIA DE COCINAR MAGIA A CUATRO MANOS

*Documentos del proceso creativo,
por Paula Acevedo y Tonibelle Che*

el abrazo
abracadabra
abracadabra
abracadabra
abra cada palabra
abracadapalabra

La Emperatriz

Desde mi vivencia como directora, esta creación ha sido una aventura impulsiva, un viaje mágico para aprender a dialogar en poco tiempo desde lógicas distintas. Un acertijo que va dando pistas y un plazo vertiginoso para llegar al final.

Viví los libros de Carolina como un mapa, que al leerlos me llevaron entre la neblina por juegos de lógica, por vivencias de los estados alterados de conciencia y, de manera muy entrañable, me llevaron también por las mujeres que somos en la trama cultural, histórica y familiar.

El diálogo con Tonibelle como intérprete fue sumamente enriquecedor. Nos fuimos encontrando en nuestras historias personales de mujeres madres y brujas entre risas, confidencias, apasionamientos... Fue retador el hecho de lograr hablar un mismo idioma en poco tiempo, buscar el camino que ella quería transitar y transmitirle los hallazgos del camino que como el ojo externo yo estaba visibilizando.

Cocinar juntas una misma receta que ambas acostumbramos de distinta manera y distinta tradición. Pongo de ejemplo la anécdota de “las lentejas” que fue una de las ideas que tuvimos para el hilo conductor. Estábamos de acuerdo en que queríamos cocinar en escena, y nos encontramos con que el “cocinar lentejas” para cada una engloba un universo completamente

distinto —en procedimientos, vivencias, en sabor, en tiempo, contexto, ingredientes, filosofía y sobre todo en la interpretación de ese ¡“cocinar lentejas”!

Como directora escénica, siempre me he interesado en investigar en el ritmo y el juego. En este caso planteamos como clave de la trama los juegos de las niñas, los juegos de las madres para heredar los legados de las mujeres. Como parte del juego retomamos el tono irónico del que se vale Carolina Escobar Sarti en varios de sus poemas. Esto nos aportó un doble plano para “jugar a la escénica poética”.

Paula Acevedo

Actualmente —y desde hace un par de años—, he empezado a recorrer un camino propio en la búsqueda de un lenguaje y un estilo artístico-escénico que me permita hablar, contar, vivir y sanar.

La propuesta de trabajo con Paula como directora y con Carolina y sus textos me entusiasmó mucho, por la experiencia y trayectoria de ambas, así como por la fuerza y convicciones de cada una en su área de trabajo.

Con Paula empezamos platicando sobre nuestras vidas, nuestras madres, nuestras crías; sobre nuestras experiencias con la maternidad, con el trabajo y el amor. Fuimos elaborando un diálogo que nos permitiría más adelante contar con información valiosa para poder pasar a la creación.

Encontramos como ejes articuladores lo femenino, la maternidad, y posteriormente llegamos a la idea de la encarnación de lo femenino desde las diferentes mujeres que “he sido, soy y seré”. Es decir, a la construcción social de lo que es ser mujer, utilizando como referente el juego infantil. Los yax, las rondas, la liga, las muñecas y los juegos de manos para contactar con el pasado o con los inicios del constructo llamado “mujer”.

Durante el proceso, la conciliación de tiempos, acuerdos, ideas, conceptos y propuestas de acción han sido un bello reto. Una forma tangible de palpar la fuerza de la subjetividad y el poder del deseo de

comprender y ser comprendida, para construir obra en común. Ha prevalecido, ante todo, ese deseo y la tenacidad que del mismo surge, por encontrarnos con y en la otra. Nada más enriquecedor que recorrer con ahínco las multiplicidades y complejidades de la psique de cada una en búsqueda de momentos de comunión y entendimiento. El proceso creativo es como la vida misma: impredecible, orgánico, cambiante, divergente, convergente, y al igual que la vida, no se puede más que disfrutar cada momento y confiar en el proceso.

Trabajar con Paula me ha permitido ahondar en mis ideas y me ha permitido conocer y aprender de su forma de trabajo. Los textos de Carolina me han nutrido de otras mujeres, de las que perdonan, de las que son brujas, de las que son malas. Me he reconocido un poco en cada una. Ha sido una intensa y divertida experiencia de descubrimiento y aprendizaje.

Le propongo un juego a Paula, ella acepta... escojamos uno de los poemas que utilizamos para crear la Escénica/Poética 8, "*No somos poetas*", y elaboremos una interpretación personal del texto. Nuestras ideas ¿serán divergentes?, ¿serán parecidas? Juguemos, a ver qué pasa.

Tonibelle Che

INTERSUBJETIVIDAD O MATRIZ INTERSUBJETIVA (ENRAIZADO O RIZOMA)

El arte es “expresión de una de las capacidades más asombrosas del ser humano: la capacidad de trascender todo el conjunto de condiciones objetivas que le rodean, favoreciendo alternativas de acción que conducen a nuevas opciones para el desarrollo humano”. Estas son palabras de González Rey¹ hablando sobre las teorizaciones de Vygotsky en relación al arte y la subjetividad humana. Entendiendo subjetividad como el fundamento último o “*grund*” (en alemán) que permite las interpretaciones y los valores específicos que marcan cualquier aspecto de la experiencia. La experiencia de cada persona tiene aspectos cualitativos específicos, *qualia*, que sólo son accesibles a la conciencia de esa persona.

El arte, pues, sería un medio para el estudio de la subjetividad y el funcionamiento social de una determinada época histórica.

La intersubjetividad es entonces el encuentro de diversos sujetos, con sus propias formas de ver y en-

1. González Rey, F.L. (2008). *Psicología y arte: razones teóricas y epistemológicas de un desencuentro*. Tesis Psicológica, no. 3, noviembre, 2008, pp. 140-159. Fundación Universitaria Los Libertadores. Bogotá, Colombia.

tender el mundo. La comunicación, la creación y cualquier otra actividad supeditada al trabajo con el otro, implica necesariamente el acuerdo, o la validación de la subjetividad personal. Al respecto se ha encontrado este concepto:

LA MATRIZ ARTÍSTICA INTERSUBJETIVA

“El foco central de nuestra investigación pedagógica basada en arte fue el estudio de cómo la experiencia humana de la relación es experimentada, reflexionada y representada en el proceso de Terapias Artístico-Creativas (CAT). Hemos usado el término *matriz artística intersubjetiva* para describir este concepto. La matriz artística intersubjetiva representa y replica las dinámicas de la relación terapéutica dentro de las terapias artísticas en donde la búsqueda del autoc conocimiento en el contexto del otro comienza y es al mismo tiempo la meta. Dentro de esta relación terapéutica o matriz artística intersubjetiva, el arte es creado y es concurrentemente reflexivo sobre niveles de consciencia, memorias, percepciones y relaciones actuales y pasadas. La matriz artística

intersubjetiva es por ello definida como el espacio intermediario y dinámico entre personas en el cual las fantasías y realidades de individuos convergen, interactúan e inspiran creatividad, resultando en un proceso de arte expresivo que representa y crea significado de nuestra experiencia del sí-mismo/otro”².

Este espacio o matriz intersubjetiva es el lugar en donde se da el proceso creativo. Proceso que conlleva acuerdos, desacuerdos, diferencias, confluencias, y, sobre todo, incertidumbres sobre el camino que al final llevará a la concreción del hecho artístico.

Crear-interpretar es siempre un desafío, que pone las ideas y convicciones a la luz del deseo propio, o de las emociones que nos habitan.

Personalmente, experimento y visualizo mejor el proceso creativo, haciendo pequeños compilados de temas, a través del uso de imágenes y símbolos que sirven de recordatorio de los contenidos emocionales

2. Nancy Gerber, *et al.* (2012). Art-based research as a pedagogical approach to studying intersubjectivity in the creative arts therapies. *Journal of Applied Arts & Health*, 3(1). Doi:10.1386/jaah.3.1.39_1. Drexel University (p. 40). Traducción por Tonibelle Che.

que quiero trabajar en una puesta en escena, o de los temas o ideas con los que asocio mis emociones.

Las imágenes que siguen, realizadas por Marlon García, hablan de este proceso de visualizar o concretar en imágenes las ideas de las que hablamos para llevar a la escena.

Tonibelle Che

Condensar la palabra
de manera transitoria
pero vital
para retornarla a la tierra
hecha poema.

Ser cada palabra
partícula diminuta
sólo sostenida
por leves
corrientes verticales

La misma nube
que esconde el sol
es la que refleja el lago
y lo encuentra en su sombra.

La bruja
me dio la brújula
del signo.

Que se hizo carne
que se hizo viento
que se hizo libro.

La devulvo envuelta
en vueltas de
historias circulares
de calores calderos ardientes
de lunas amantes.

Abraacadabra
Abrapalabra
Abracadapalabra

Camón

- Bocina
- Malt

- Acord

- Patres

- clavos

- Vender

ube
el sol
leje el lago
en nu sombra

describanos
... con ellas cristales cuando calor
... el viento ...
... forma ...
... ver ...

misma nube...

Todo lugar Sagrado
se reconoce en su rito

POEMAS QUE ALIMENTARON LA CREACIÓN ESCÉNICA

*Selección de textos
de Carolina Escobar Sarti*

el abrazo
abrapalabra
abracadabra
abrapalabra
abra cada palabra
abracadapalabra

La Emperatriz

CUENTOS DE NIÑAS

Acaba de nacer
entre el invierno y los encajes.

Nació pequeñita
de alas
de vuelos.
Recibió muñecas, anillos, flores y velos.

Le contaron cuentos
de príncipes y hadas
y le soñaron sus sueños.

Le enseñaron recetas
le escondieron aquello.
La tuvieron viviendo
caminitos estrechos.

Llegó el príncipe
en un corcel negro
y la llevó al castillo de sus abuelos.

Empezó a morir la niña
entre el otoño y los sueños.

Los años pasaron
sin dolor
sin misterio.
Y los velos rasgados
dejaron todo
al descubierto.

No había más sueños,
ni príncipes, ni fuegos
sólo cansancio y silencio.
Entonces nació la otra niña
la de la primavera.

Nació grande
de deseos
de sueños.

Recibió alas, palabras,
estrellas
y besos.

Escucharon sus cuentos
de aventuras y juegos
y gozaron sus versos.

Le enseñaron el canto
y el sentimiento
y voló por los aires
casi sin tocar el suelo.
No esperó al príncipe,
ella alzó el vuelo.
Y vivió entre los mares, la tierra
y el cielo.

(De *La penúltima luz*)

LOCOS POR VOCACIÓN

Los poetas
asistimos al momento
de la creación. Seguimos
siendo testigos.
Por decirlo nos llaman locos
por creerlo lo somos.

(De *No somos poetas*)

ABRACADABRA

Abracadabra
Abrapalabra
Abracadapalabra

La bruja
me dio la brújula
del signo.

Que se hizo carne
que se hizo viento
que se hizo libro.

La devuelvo envuelta
en vueltas de
historias circulares
de calderos ardientes
de lunas amantes.

Abracadabra
Abrapalabra
Abracadapalabra

(De *La penúltima luz*)

SE VISTIÓ LA MUJER

Se vistió la mujer
con viejo vestido
de flores rosadas
de seda y hastío.
Se vistió de silencio
prudencia y olvido.
Se vistió la mujer
con el mismo vestido
de las viejas mujeres
del mismo destino
de las mismas historias
de los mismos caminos.
Se vistió la mujer
con el viejo vestido
le pusieron dos moñas
y se tomaron su vino.

(De *La penúltima luz*)

EL ASOMBRO Y EL VERBO

La niña ve
su sombra

se asombra

nombra.

Verbum.

(De *No somos poetas*)

TALLADORES DE NUBES

Condensar la palabra
de manera transitoria
pero vital
para retornarla a la tierra
hecha poema.

Ser cada palabra
partícula diminuta
sólo sostenida
por leves corrientes verticales
(cuando los escribanos
sienten frío
tallan con ellas cristales
cuando calor, océanos).
Sólo el viento
la transforma
en catedrales.

La misma nube
que esconde el sol
es la que refleja el lago
y lo encuentra en su sombra.
Esculpir humedad

para devolver
lluvia.
Todo lugar sagrado
se reconoce en su río.

(De *No somos poetas*)

PERDONES VIEJOS

Perdones viejos
de mujeres pequeñas
para hombres gigantes
carceleros y dueños.

Perdones viejos
de madres eternas
para hombres adúlteros
que arrebatan los sueños.

¿La abandonó?, perdónelo.
¿La golpeó?, perdónelo.
¿La violó?, perdónelo.

Perdones viejos
de mujeres hombres
para hombres niños
que juegan con la vida.

Perdones aquellos
que para otras mujeres
sin clemencia ni piedad
casi siempre se olvidan.

¿Su madre se cansó?

Condénela.

¿Su hermana se rebeló?

Condénela.

¿Su amiga se fugó?

Condénela.

Perdones viejos
de las Evas antiguas
que aprenden perdones
para olvidar sus vidas.

Perdones viejos
de mujeres vivas
que deciden perdón,
por fin, para sí mismas.

(De *La penúltima luz*)

PROBAMOS PRIMERO LA SAL

Antes del pie
nuestra lengua en la sal.

Si volteás
te convertís en una estatua de sal.

De dónde, sino del mito.
De dónde, sino de la desobediencia.
De dónde, sino del mar.

(De *La penúltima luz*)

MARIPOSA

Volaba una mariposa
de nombre Casiopea.

Tenía un abanico
de filigrana colorida
en sus alas.

Me pareció
un ánfora encontrada
en un barco hundido.

Frágil.

Leve.

Transparente.

Aleteaba
su vida
alrededor de una luz
y
voló
llevándose los colores.

Dejó
el polvo de sus alas
en cada uno
de mis dedos.

(De *La penúltima luz*)

CREÍ QUE YO TE CARGABA...

...pero tú tiras del hilo
de mi cometa
para evitar la caída.

Naciste grande
porque de ese tamaño
es tu ser
tu querer vivir
tu hondura de sentimiento.
Naciste estrella
y por eso jamás
podrás ser piedra.

Naciste libre
y no seré yo quien
disponga tus cadenas.

He visto tu luz
porque soy tu madre
Y te amo todo.
Pero también porque
puedo nombrar
la oscuridad.

Debajo de tu piel nueva
hay saberes viejos
que no se inclinan
ante pobres vientos
o dioses pequeños.

Tengo veinticuatro horas
de eternidad
para decirte
que mi vida toda
te agradece
no sólo la cuerda
sino su tensión.
No sólo la vida
sino el movimiento.

Cuerpo condenado
a vivir
la impertinente conciencia
que se cuela
en la mugre de los cuerpos olvidados
en la sangre derrotada de la guerra
en la negra muerte derramada
sobre el pez y el ave.
Todo un cuerpo

condenado soy
poeta.

Duermo con palillos en los ojos
para expiar la desesperanza
de sus niñas
estoy inquebrantablemente condenada
al sueño desvelado
soy cieguera traicionada
canto insomne
de estómagos vacíos
impertinente mirada
condenada.

(De *Rasgar el silencio*)

NO SOMOS POETAS
Somos apenas amantes
suicidas con la cuerda
en la mano
caminantes de antes
usurpadores de abecedarios.
No somos poetas
somos adivinadores
de oscuras cavernas
transeúntes por azar
locos por vocación.
Somos talladores de nubes
lluvia sostenida
cuerpo que recuerda
hambre insatisfecha
confesión última
dueños de medio corazón
límite de penumbra
sangre que camina el mundo
puerto de anclaje y despedida
sólo somos tiempo
una carta interminable
que continúa escribiéndose
sin fecha de entrega.
Somos una arruga en el mediterráneo
buscando no los seis días de la creación

sino los siete minutos
de nuestra vida compartida.
Y esto no es un poema
sino el inicio del primer minuto
(el nuestro)
porque después todo estuvo aquí
para siempre.
El credo levantado,
el caos, el misterio,
el asombro y el verbo.
La santísima palabra
en el universo
de la salamandra.
El fuego robado
porque el paraíso
también es nuestro.
Fundamos la memoria
de la luz y el perfil de la montaña
probamos primero la sal
en el océano de nuestros ojos
y nos supimos robustos árboles
no ramas quebradizas.
Aullamos a la luna
reclamando al sol su eclipse
e hicimos el amor
en los siete mares.

*Sea la luz
y fue la luz.*

Todo somos
menos poetas.

(De No somos poetas)

El diálogo con la poesía de Carolina Escobar Sarti nos ha llevado por diversos vestidos de mujeres vivas y muertas. Cada una de ellas la representamos en las muñecas con las que Tonibelle juega en escena. “Se vistió la mujer” es una muestra de los aprendizajes femeninos incuestionados, en nuestra poética lo experimentamos como el vestirnos de las mujeres que nos han precedido, aceptando sus trajes, sus recetas y decisiones; en ocasiones para escucharlas y liberarlas, en otras para celebrar con ellas sus batallas y en otras solamente para heredar sus cargas. Ponemos en escena los aprendizajes de vida en lo cotidiano, en el juego de las niñas, en la sazón de la comida, en la obediencia asumida o en la rebeldía heredada de mujeres “malas”.

NO SOMOS POETAS, octava entrega del proyecto Escénica/Poética, del Centro Cultural de España en Guatemala y Catafixia Editorial, se presentó en el Auditorio del Edificio Lux (6a Avenida 11-02 zona 1) los días 12 y 13 de mayo de 2017.

Poemas

Carolina Escobar Sarti

Dirección y dramaturgia

Paula Acevedo

Creadoras intérpretes

Tonibelle Che, Tania Che y Eva Luna Toralla Che

Música

Patz Volpi “Patzá”

Iluminación

César Leonel Petz

Fotografía

Carlos Bernardo Euler Coy y Marlon García

Estructura para investigación escénica (torso muñeca)

Ronald Carrillo

Elaboración de muñecas

Mujeres privadas de libertad, Centro de Detención

Puerto Barrios, 2010

Carolina E S C O B A R S A R T I

Nace en Guatemala el 11 de diciembre de 1960. Poeta, escritora, columnista de prensa, investigadora social, activista de DDHH y catedrática universitaria. Es Licenciada en Letras por la Universidad del Valle de Guatemala y cuenta con una maestría en Literatura Hispanoamericana por la Universidad Rafael Landívar y un doctorado en Sociología y Ciencias Políticas por la Universidad de Salamanca. Textos suyos han sido traducidos al francés, al inglés, al alemán, al hebreo y al portugués. Por su trabajo como columnista, le fue otorgado el Premio Unicef a la Comunicación en el año 2000. En 2007 le fue dedicada la Feria Municipal del Libro de Guatemala; en 2013 el Festival Internacional de Poesía de Quetzaltenango, y en 2016 la Feria Internacional del Libro de Lawrence, Massachussets. Ha sido invitada a participar en festivales de poesía, ferias del libro y encuentros literarios, así como en lecturas de poesía en Centroamérica, Hungría, Alemania, Argentina, Colombia, España, Estados Unidos y México, entre otros. Sus poemas aparecen en revistas, periódicos y antologías de Guatemala, Estados Unidos, México, Francia, Alemania e Israel. Su obra poética incluye los poemarios *La penúltima luz* (1999), *Palabras sonámbulas* (2000), *Rasgar el silencio* (2003), *No*

somos poetas (2006), *Patria mi cuerpo: Historia de una mujer desnuda* (2009), *Te devuelvo las llaves* (2010), *Exiliarse del corazón. Cartografía de amor y resistencia* (2012) y próximamente el libro *Nada pesa*.

Paula A C E V E D O

Desde niña ha recorrido las montañas, selvas, barrancos, aldeas y barrios de Guatemala, encontrando un fuerte interés por las formas diversas de expresión cultural y por la conformación de las identidades. Siendo primero arte-marcialista, pintora y poeta, se formó académicamente como maestra en el Instituto Normal para señoritas Centro América (INCA), luego como actriz y *clown* por el Instituto de Bellas Artes (INBA) en México, en las corrientes de la antropología teatral y la comedia tradicional física. Por vocación se ha dedicado a la dirección teatral, realizando varios laboratorios teatrales de investigación escénica y sanación personal —principalmente con mujeres en distintas culturas. Sus investigaciones escénicas se han encaminado en la búsqueda del ritmo, los cantos populares, el poder metafórico de los objetos y la función ritual sanadora del teatro. Es madre de dos hijos, labor que vive como un viaje trascendental y a la vez como una lucha contra las desigualdades.

Ha dedicado su vida al trabajo con el cuerpo desde diferentes disciplinas y áreas de la vida, como la danza, el teatro, el *clown*, la psicología, la elaboración de muñecas y la maternidad. Tiene experiencia trabajando con personas en situaciones difíciles, con situaciones personales difíciles y con personas difíciles en diferentes situaciones. No siempre ha salido intacta, ni siempre ha logrado salir victoriosa, pero sigue creyendo en el milagro de la comunicación. Desarrolla actualmente diferentes procesos de investigación basada en actividad artística. Ha empezado a ejercer la docencia, y con ella se ha renovado su amor por el saber y el conocer. Finalmente ha hecho las paces con la psicología y empieza a vislumbrar un quehacer artístico ligado a la salud y al bienestar. Desea —en el futuro— tomar clases de kung fu o boxeo y tener suficiente tiempo para tejer a todos los personajes de su imaginación.

ÍNDICE

Poemas en escena

Presentación, por Carmen Lucía Alvarado,
Marco Canale y Luis Méndez Salinas / 5

Ars poética,

Preámbulo, por Carolina Escobar Sarti / 9

No somos poetas

Dramaturgia de Paula Acevedo,
en interacción con la obra poética
de Carolina Escobar Sarti / 13

La experiencia de cocinar magia a cuatro manos

Documentos del proceso creativo,
por Paula Acevedo y Tonibelle Che / 35

Poemas que alimentaron la creación escénica

Selección de textos de Carolina Escobar Sarti / 49

