

Ri Loq'olaj Q'aq'

Lo Sagrado del Fuego

TITULO DEL PROYECTO

Ri Loq'olaj Q'aq

SINOPSIS

Ri Loq'olaj Q'aq es un documental experimental en el que presenciaremos la poderosa presencia del fuego en la vida cotidiana de los Kaqchikeles, desde las llamas que consumen la cosecha y bosques hasta las ceremonias sagradas. Un dialogo entre los kaqchikeles y la transmutación de la energía del fuego, contrastando la fragilidad humana.

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto es presentado de manera individual.

Responsable: Tirza Yanira Ixmucané Saloj Oroxom

Comunidad: Maya K'ich'e – Kaqchikel

Residencia: 3ª. Calle 9ª-15 zona 5 Quetzaltenango, Guatemala.

SOBRE LA PELICULA

Duración aproximada de la película: 15 minutos.

Tipo de proyecto: Documental y animación

Idiomas: K'ich'e – Kaqchikel

LÍNEA ARGUMENTAL

La pantalla se ilumina con pequeños destellos de luz, partículas flotantes que danzan en un espacio oscuro, evocando la belleza efímera de las cenizas. En un terreno fértil, un azadón barre suavemente el rastrojo después de la tapisca, preparando el camino para la próxima siembra de maíz. La tierra respira, lista para recibir la semilla.

El sonido de la caña y las hojas secas ardiendo nos sumerge en el ciclo agrícola maya. Una casa de adobe se alza frente a nosotros, con mazorcas colgadas en su entrada como símbolo de abundancia y gratitud. Entramos a la ceremonia maya de fuego "K'otz'ij". El llamado al abuelo fuego en los pueblos maya resuena en nuestros oídos, mientras presenciamos la danza del humo y las llamas. Las semillas son purificadas en el abrazo cálido del abuelo fuego.

La escena cambia y nos encontramos en una cocina tradicional. El agua hierve en una olla de barro, mientras las mujeres presentes, con un gesto de respeto, vierten cenizas y maíz rojo, honrando la continuidad del ciclo de vida y creando el nixtamal, el alma del maíz cocido, las tortillas, los tomates y hongos al comal se cuecen.

El volcán Pacaya de Guatemala expulsa ceniza. La figura animada de humo de Q'aq'awitz se fusiona con la erupción, mientras escuchamos el relato ancestral de los mayas Kakchikeles sobre su conexión con el abuelo fuego. El humo y la lava trazan caminos en movimiento, simbolizando la danza divina entre la divinidad y el fuego.

El fuego ilumina rostros, pies, manos, revelando cicatrices de quemaduras que cuentan historias de una relación íntima entre el fuego y la piel.

La escena cambia nuevamente y nos encontramos en medio de un incendio forestal desatado. El sol, en su pleno esplendor, ilumina la escena, mostrando la fuerza y la intensidad del fuego. Espíritus en forma de humo emergen a su alrededor, emitiendo lamentos y gritos de dolor. La tierra agrietada y seca, los frutos arruinados y las candelas rojas que se derriten como sangre derretida crean un ambiente desolado.

Entre el humo vemos como una boca expulsa el humo de un puro purificando el ambiente y la figura en humo del Sotz'il (murciélago) se despliega, el protector de los Kaqchikeles esta

presente. La esperanza resurge en un círculo dibujado en la tierra. Resinas, incienso, velas de distintos colores, miel, flores y plantas medicinales se colocan con reverencia. La invocación al Uk'ux K'aj Uk'ux Uleuw se eleva en el aire y la ofrenda comienza a arder en el sitio ceremonial de Gumarkaj, antigua ciudad maya K'iche' dedicada al dios Tojil. El abuelo fuego responde a la invocación con chispas que estallan y una llama que alcanza gran altura. Energías convocadas danzan entre el fuego en forma de humo, mientras el abuelo fuego se presenta poderoso y amenazante. El Ajq'ij, el guía espiritual, establece un diálogo sagrado con el abuelo fuego, rompiendo la barrera entre los dioses y los seres humanos.

Las velas se consumen lentamente, marcando el camino que conecta a los mayas actuales con sus ancestros. Esas llamas derretidas señalan la unión del pueblo maya con las energías, la tierra y el fuego, como raíces que nutren su identidad y sabiduría.

A través de imágenes impactantes y una narración evocadora, "Q'aq', el Abuelo Fuego" nos sumerge en la esencia del fuego maya y su profundo significado en la cultura y la espiritualidad. Exploramos la transformación, la sanación y la conexión ancestral, reflexionando sobre nuestra propia relación con el fuego y la importancia de preservar y honrar esta fuerza elemental.

El documental concluye destacando la belleza y el poder del fuego, su capacidad para dar vida y también para destruir, y cómo los mayas han aprendido a respetar y vivir en armonía con este elemento fundamental. Invita al espectador a reflexionar sobre su propia relación con el fuego y a valorar la sabiduría ancestral que nos conecta con la naturaleza y nuestras raíces.

El fuego se vuelve a encender, la pantalla se desvanece lentamente, dejando una sensación de reverencia y admiración por la tradición maya y su profundo conocimiento del abuelo fuego. Nos invita a llevar con nosotros el legado de respeto y conexión con el fuego en nuestras propias vidas, honrando el pasado mientras forjamos un futuro más consciente y sostenible.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

¿Qué historia quieres contar?

La relación del abuelo fuego Loq'olaj Q'aq' con la vida de las comunidades Mayas K'iche' y Kaqchikel de Guatemala, una relación que lleva más de 4 mil años. La memoria del abuelo fuego ha sido heredada hasta nuestros días a través de la ofrenda (las llamadas ceremonias mayas), las dinámicas del fogón de la cocina, su presencia en las practicas de siembra, en la medicina y en la vida de las comunidades. Esta herencia que aparece en los libros sagrados Popol Wuj (libro K'iche') y en los Anales de los Kaqchikeles va más allá de la forma física del fuego, es la intrínseca relación de un pueblo desde el sentir, el vivir y también como parte del sustento alimenticio, una relación basada en el respeto a la energía representada en el fuego como una energía constructora y también destructora que quema, arrasa con la siembra, provoca llagas y destruye pueblos. La relación de mi pueblo con el fuego viene de la observación de sus propiedades en la vida natural y la materia y lo sitúa en un espacio de elemento transformador de todo lo existente, el que puede romper la barrera entre el mundo habitado por los hombres y los sitios en los que moran los dioses.

¿Qué situaciones veremos en tu película?

- Cenizas como elementos que enriquecen la tierra para la siembra y antiséptico de heridas.
- La roza o quema de caña para la limpieza del terreno a sembrar.
- Fuego ceremonial, ceremonia de semilla, ceremonia de permiso.
- La comida prehispánica cocinadas alrededor del fuego como memorias relacionadas al sustento alimenticio.
- El fuego como centro de la casa, el fogón de la cocina sostenido por tres piedras que también dentro de la cosmovisión representan los tres planos tierra, cielo e inframundo, dispuestos como los ancestros concebían al universo.
- El sol, la lava de los volcanes energías naturales que son fuego.

- Descripciones narradas y animadas tomadas del popol wuj y de los Anales de los Kaqchikeles de cómo fue la llegada del fuego a los pueblos Mayas K'iche' y Kaqchikel.
- Registro del sol al amanecer, al medio día y al atardecer, con animación de energías de fuego que danzan.
- Registro de cicatrices y quemaduras en la piel
- Incendios, quema de casas, tierra seca agrietada, cultivos dañados por sequía.
- Lectura de energías y sanación a través del puro y del humo
- Curaciones usando el fuego y las plantas.
- Ceremonia en el templo a Tojil en Q'umarkaj.

¿Cómo utilizaras la cámara?

Los planos en su mayoría serán primeros planos, planos detalles desde una perspectiva que permita al espectador sentirse en un dialogo cara a cara con el fuego, percibir las tonalidades naranjas, rojas, amarillas, las diferentes formas que toman las llamas, el humo y las chispas. Las tomas de las ceremonias, del fogón de leña y demás elementos donde se presente la energía de Q'aq' serán sutilmente en contrapicado. Los lentes macro para propiciar la idea de cercanía e inducir al espectador a la observación de los detalles contenidos dentro de cada situación especialmente en la lectura de puro y en los tratamientos medicinales con fuego. Los planos medios y planos generales se utilizarán para dimensionar la energía, la fuerza y la presencia del abuelo fuego en ámbitos como la Roza y las ceremonias mayas.

Se priorizará la observación de la dinámica de Q'aq', evitando enfatizar los rostros de personas, los lentes macro en este aspecto se utilizaran para crear primeros planos de los ojos, las manos, la nariz, la boca, los oídos y los pies en esa mezcla visual íntima que retrata a los sentidos de nuestro cuerpo como puertas por las que se percibe la energía de los y las ancestros, el dialogo con el abuelo fuego es desde un espacio físico pero también energético y es posible gracias nuestros sentidos. Se contempla desplazamientos y dron para aportar a la sensación de movimiento de la energía esto especialmente en las tomas de la salida del

sol, el recorrido de la lava de los volcanes y la roza (quema de caña de milpa en grandes extensiones de terreno).

Se tendrán dos animaciones 2d con formas de humo de energías o nahuales, sobrepuestas a tomas documental, presentes en el registro del sol en sus diferentes facetas, en las ceremonias de fuego, en la lectura de puro y la erupción volcánica.

¿Cómo será el Sonido de tu película?

No habrá entrevistas, los diálogos que escucharemos serán las invocaciones que se realizan en maya K'aqchikel y Maya K'ich'e al momento de hacer las ceremonias, se invoca a Uk'ux kaj, Uk'ux Ulew (corazón del cielo, corazón de la tierra) a Tz'aqol y B'itol (energías formadoras) a los cerros lagunas, montañas y bosques, también a los veinte nahuales. Estas invocaciones estarán presentes no solo en las secuencias de las ceremonias también en otras secuencias de manera aleatoria y sobreponiéndose también a sonidos ambiente. Estarán presentes cantos, susurros, quejidos y sonidos que evocan al fuego dentro de la cultura maya. Los sonidos de la quema de los elementos de la ceremonia, del fogón, de la quema del puro, de la quema de plantas para curaciones, etc. se hará una exploración por la diversidad de sonidos presentes en las dinámicas del fuego los cuales se yuxtapondrán en distintos momentos siendo estos los encargados de ir conduciendo por la narración. También estará presente una frase de 3 líneas del Popol Wuj y 4 líneas de los anales de los kaqchikeles sobre la llegada del fuego a los pueblos, narradas en voz en off por un abuelo. La exploración sonora juega un papel importante pues también se considera los proceso de post producción para potenciar una sensación de inmersión sonora a través de sonido 3D o audio en movimiento que da la sensación de estar percibiendo el sonido en varias direcciones, este proyecto es una apuesta al espacio íntimo, energético que se transmite a través de las ondas sonoras.

¿Cuál es tu punto de vista sobre el tema o los temas que aborda tu película?

Para mí es un proceso de exploración y re conexión con mi propia cultura, he practicado ceremonias mayas desde pequeña, he visto a mis abuelas curar con plantas y fuego, también he visto ancestros tener conexiones con las energías a través del puro, parte de mi cotidianidad son los procesos de preparación de los terrenos para la siembra, el uso de ceniza para actividades agrícolas, alimenticias y de curación, para mí mucho de esto tiene un corazón, un sentir y una razón que mi generación ha olvidado y hemos ido olvidando estas conexiones por sentir vergüenza de decir que ofrendamos y dialogamos con las energías a través de las ceremonias mayas, las candelas, el incienso. Es por la fuerza y la resistencia de los y las abuelos que se niegan al olvido, que a casi 531 años de invasión estoy haciendo este cortometraje abrazando, cuestionando y re conectando con la memoria de los ancestros. Con la convicción y la seguridad que las energías son seres que habitan en nuestro mundo, que los ancestros nos siguen hablando a través del fuego, las nubes, las montañas y la tierra. Y que nuestro lado espiritual exige respeto por cada vida y energía presente en este mundo.

¿Cómo es tu relación con los personajes de la película?

Desde que tengo memoria reconozco la presencia del abuelo fuego en el territorio maya K'ich'e y Kaqchikel la reverencia, la admiración, el respeto y el temor con el cual mis antepasados se relacionan con él. Es esta relación de observar su transmutación, su forma imponente, esta necesidad constante de dialogar con él, de buscarlo como medio capaz de llevar y traer un mensaje más allá del mundo terrenal. En mi pueblo esta energía está presente en la medicina, en la comida, en el sustento alimenticio, en la fe, la alegría y la muerte, convivir con la energía del fuego es parte del diario vivir. Intentar llevar este diálogo a la pantalla es resignificar la importancia de esta energía creadora, de traerla al centro de la discusión. De recordar porque nos han nombrado pueblo heredero del abuelo fuego.

¿Por qué crees esta historia debe ser contada?

Porque la memoria para sobrevivir necesita ser contada, traspasada y entregada. Esta historia es un viaje personal pero cargado de un sentir colectivo, las personas de mi generación tenemos preguntas, vacíos y olvido en nuestra historia, tampoco pretendo sean resueltos esos vacíos en esta historia pero si un punto de partida para la reconexión, el cuestionamiento y la investigación. Es común ver en registros, películas y documentales la presencia constante de las ceremonias mayas y las dinámicas sociales, culturales, medicinales y alimenticias entorno al fuego muchas veces desde un plano de relleno, secundario o decorativo, cuando las ceremonias y el fuego son en si un punto principal en el pueblo maya, como centro de la casa y centro de las energías del universo como lo concebían los abuelos y abuelas. El pueblo maya tiene un legado artístico en orfebrería, textil, cerámica, arquitectura, pintura, música y ahora también estamos formando un legado audiovisual.

Y por qué debo ser yo

Cuando se instauró la invasión en estos territorios de manera violenta no solo se despojó de oro, tierras, minerales, plata, también existió un despojo de la memoria y es acá donde entro yo, soy parte de esa generación a la que se instauró olvido, vergüenza por nuestra cultura, una generación adoctrinada al pensamiento que no era de nuestra tierra, a intentar justificar con palabras de otro idioma sentimientos que no tenían traducción en el idioma de mis ancestros. Pero también soy parte de esa generación que ahora cuestiona y piensa que no es muy tarde para retornar sobre mis pasos, está bien retroceder, detenerse, está bien regresar para sentir y guiar el camino futuro. También tengo el privilegio de estar en este momento de vida, con este acceso a educación a formación, este momento donde los abuelos y abuelas tienen esa necesidad de compartir el conocimiento porque existe el miedo al olvido y que mucha de la sabiduría del pueblo no trascienda.

DESCRIPCIÓN DE PERSONAJES:

Q'aq': Abuelo fuego

Es energía dinámica, del pasado y del presente; es uno de los símbolos polisémicos que se manifiesta en toda su ambigüedad como elemento de cohesión social, de poder, de fertilización, además de ser un elemento indispensable para la siembra del maíz; también es un fenómeno con distintas facetas porque es a su vez destructor, no sólo daña al enemigo y destruye pueblos y cosechas, sino también provoca enfermedades como llagas, granos, quemaduras. El fuego es metamorfosis, alquimia y fé. Presente en la vida natural en la lava, los vapores, el sol, los incendios naturales.

El fuego en la cultura Maya Kaqchikel y K'ich'é tiene una construcción religiosa, porque surgió de la experiencia en su vida, a partir de la observación de sus propiedades en el mundo natural y material; a su vez, se le atribuyeron ciertas facultades que van más allá de la vida diaria y lo coloca como el centro de la fé.

- Su relación con el pueblo Kaqchikel se nombra en el Popol Wuj y los Anales de los Kaqchikeles ó Memorial de Sololá.

- *“Pero hubo un grupo que solo se robo el fuego en medio del humo, fueron los de la casa del murciélago Chamalkan, se llamaba la deidad de los Kaqchikeleb y era un murciélago su imagen. Cuando pasaron entre el humo lo hicieron suavemente y se llevaron el fuego y tampoco se dejaron vencer; los demás pueblos si fueron derrotados cuando aceptaron que lo de su costado, lo de su sobaco, fuera extraído” Popol Wuj, Versión Poética, Sam Colop.*
- *Oh Señor Q'aq'awitz tu has dominado el fuego de la montaña y nos lo diste para nuestra lumbre, vosotros sois los dos hijos, uno es el hijo mayor y otro es el hijo siguiente, Sois nuestra guía y nuestra cabeza. - ¡He aquí el corazón de la montaña al cual he traído como mi esclavo y mi cautivo, oh mis hermanos mayores y menores” Memorial de Sololá, Simón Otzoy*

fotografías e ilustraciones: Tirza Ixmucané Saloj

LUGARES DONDE SE GRABARÁ

- Algunas tomas serán en un set.
- Centro Ceremonial Q'umarkaj, Templo a Tojil, en Quiché, Guatemala.

Fotografías Guatemala digital

Volcán Pacaya, Escuintla, Guatemala.

Fotografía Conred, Guatemala

Cocina y casa Maya Kaqchikel, Aldea Chaquijya, Sololá, Guatemala.

Fotografías de Archivo Investigación: Tirza Ixmucané Saloj

Aldea Chaquijya, Sololá, Guatemala.

Fotografías de Archivo Investigación: Tirza Ixmucané Saloj

Centro Ceremonial Santa Lucia Utatlán, Sololá Guatemala.

Fotografía: Prensa Comunitaria

EQUIPO CREATIVO

Tirza Yanira Ixmucané Saloj Oroxom/ Directora/ Fotógrafa: Artista, ilustradora y realizadora audiovisual, co-fundadora de la colectiva “Lemow” colectiva de mujeres cineastas de Guatemala donde aporta en la difusión de arte y cine en territorios indígenas. En el 2023 participo en la incubadora para cineastas emergentes “Indigenous Imaginarium” en los Ángeles California y en el laboratorio para Cineastas Indígenas en el marco del Festival Internacional de Cine en Morelia, México. En el año 2020 seleccionada en el Talents Guadalajara como diseñadora de producción. Ha colaborado en diversos proyectos audiovisuales en Guatemala en el área de Diseño de Producción. Actualmente esta en desarrollo de una serie documental sobre la memoria del pueblo Maya Kaqchikel entorno a las energías del agua, fuego, aire y tierra. Su cortometraje Ati’t (memoria del Agua) ha estado en festivales en Canadá, Estados Unidos, Chile y Guatemala.

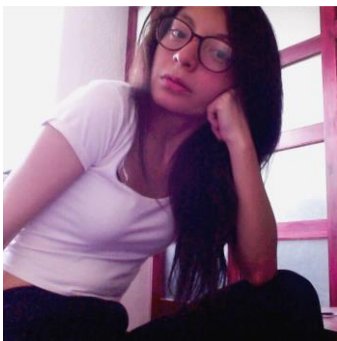
Verónica Antonieta Sacalxot Chojolán/ Productora: Productora y Directora de cine comunitario, fundadora de Colectivo Lemow grupo de mujeres cineastas, promotora de la descentralización de las artes por medio de muestras de cine comunitario y expresión artística. Productora y directora creativa de medios digitales y activismo de los idiomas indígenas. Directora y productora de Productora Ixmayab. Ha producido alrededor de 15 cortometrajes entre ficción y documental. Ha dirigido 2 documentales ficción: Camino y Los Ojos de la abuela y el Documental “Jun Nyol, Jun Nb’is” Ganador del incentivo de Netflix y Ambulante.

Cleida Cholotio Cholotio/ Sonidista: Comunicadora y realizadora Audiovisual. Egresada de la Escuela de Cine de Casa Comal, Guatemala. Trabaja como docente de Fotografía fija y asesora de proyectos de comunicación. Ha dirigido varios documentales dentro del que destaca su ultimo trabajo lyonel, el cual estuvo en festivales en Estados Unidos, Guatemala, Chile, Bolivia, Perú, y gano el Premio a mejor documental en UDEFEGUA festival de derechos humanos en Guatemala. Ganadora del Premio Internacional Anaconda de Cine Indígena y Afro descendiente de la Amazonia, Chaco y Bosques Tropicales de América Latina y el Caribe.

Anibal David Alinán Ajcalón / Fotógrafo / Productor de Campo: Guía de Turistas especializado en ecoturismo y turismo comunitario. Especializado como guía en fauna marina, aves y cetáceos. Fotógrafo de Aves y vida silvestre. Egresado del programa de formación para documentalistas de la cuenca del lago Atitlán por la escuela de cine Casa Comal, Guatemala. Sus fotografías han sido publicadas en revistas y forman parte de registro de avistadores de aves y fauna de Guatemala.

Frida Morán/ Animadora: En 2012 ingresa a la Universidad Veracruzana a la carrera de Artes Visuales y en 2017 a Sae Institute a la licenciatura en Animación digital, en la cual ha registrado varios premios y participaciones, entre ellas el primer lugar en el concurso de cómic interno 2017 y 13º lugar en 24 hours challenge. Ha tenido varias participaciones en exposiciones colectivas, en ciudades como Xalapa, Orizaba, Cdmx y Tokio. El cortometraje que dirigió en 2018 “Hasta morir” tuvo nominaciones en Sae Awards, Chilemonos y Pixelatl entre otros 8 festivales nacionales e internacionales, además se transmitió por la cadena Golden en Latinoamérica. El cortometraje murciélago ganó el segundo lugar en concurso

19s en 2018 y Reconstrucción. 2019 Cortometraje Citla nominado en festival Oftálmica y disponible en FilminLatino. 2020 Selección oficial de Talents Guadalajara como dirección de animación Selección en PECDA Veracruz con proyecto infiltrados. 2022 Cortometraje Luma Seleccionado en Pixelatl y en Blue Planet Science Fiction. Cortometraje Infiltrados seleccionado en One earth awards, First time Filmmakers Sessions, Neum Animated Film Festival, Latino & Native Americas Film Festival.

Manolo Jeréz Sandoval: Editor y realizador audiovisual, con experiencia en realización de contenido audiovisual para cine, televisión y plataformas digitales. Estudiante de la licenciatura en imagen pública y medios de comunicación. 2017 diplomado sobre creación audiovisual sobre diversidad cultural. 2016 formación audiovisual en cine documental. Se ha especializado

en el área de Edición y Corrección de color colaborando en diversos proyectos audiovisuales en Guatemala.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES

[illegible]

Tirza Yanira Ixmucané Saloj Oroxom

PRESUPUESTO

[illegible]