

COMPARTIENDO HISTORIAS

**YVONNE MONTOYA
AND JOSÉ NAVARRETE**

NOTA DEL EDITOR: *Este artículo es uno de los 11 que forman una serie lo cual examina el trabajo creativo de 31 artistas de la danza que han recibido apoyo financiero de Dance/USA Fellowship to Artists, generosamente apoyado por la Doris Duke Charitable Foundation. Las prácticas de estos artistas están integradas en el cambio social, ya que trabajan en múltiples formas de danza en comunidades por todo el país.*

Por J. Soto

Durante la temporada de monzones en Tucson, todas las tardes el calor abrasador se interrumpe por tormentas atronadoras, pero durante la semana pasada ha estado seco con un calor insoportable. Este miércoles por la tarde, Yvonne Montoya y su hijo Buddy, de 12 años, están en casa preparándose para compartir la próxima entrega de Stories from Home: Covid-19 Addendum, una serie web que ella desarrolló en respuesta a los cambios dramáticos que la pandemia mundial ha provocado en la industria de las artes escénicas.

Esa misma tarde, a más de 800 millas de distancia, miembros del colectivo Mujeres Unidas Activas (MUA) con sede en el Área de la Bahía de San Francisco, comienzan una reunión en línea con miembros de No Te Rindas, una colectiva de mujeres de la Ciudad de México. Los dos

grupos compartirán sus historias y prácticas de sanación artística con los artistas José Navarrete y Debby Kajiyama, quienes codirigen NAKA Dance Theater en San Francisco. Navarrete trabaja regularmente con MUA, una organización de base de mujeres inmigrantes latinas que promueve la transformación personal y que apoya el poder comunitario para la justicia social y económica. Juntos están desarrollando una pieza llamada ¡Y Basta!

La obra de Montoya arroja luz sobre los desafíos que representa la frontera como símbolo de la xenofobia tanto como las oportunidades para fortalecer comunidades transfronterizas.

“Homeschool” de Yvonne Montoya es parte de su serie en línea “Stories From Home: COVID-19 Addendum”, que incluye a su hijo, Buddy, y comparte los desafíos universales de la crianza de los hijos y la educación en el hogar, junto con la complejidad adicional de trabajar como un artista.

Montoya y Navarrete, becarios de Dance/USA Fellowship to Artists, son bailarines Latinx que utilizan la investigación participativa y colaboración con sus respectivas comunidades en la frontera suroeste de los Estados Unidos/México y el Área de la Bahía para brindar visibilidad a los artistas Latinx y empoderar a estas comunidades fomentando el cambio social. En la realización de sus proyectos, cada coreógrafo trabaja durante años para desarrollar la confianza y la seguridad que son necesarias para que los participantes compartan plenamente sus historias, las cuales son interpretadas por los miembros de la comunidad con los que trabajan, guiando la dirección artística de cada pieza.

Aunque ambos artistas trabajan con sus comunidades Latinx locales, cada proyecto se basa en diferentes necesidades y experiencias de la respectiva comunidad involucrada. Montoya, originaria de Nuevo México, tiene muchos papeles: como madre, coreógrafa y fundadora de Safos Dance Theatre. Navarrete, nacido en la Ciudad de México, es bailarín, maestro y organizador comunitario, que participa en asociaciones locales para brindar ayuda mutua y crear espectáculos. Cada uno está informado por su identidad Latinx. En vez de enfocar en la ciudadanía o la nacionalidad, las prácticas de Montoya y Navarrete ofrecen una comprensión profunda de la creación de danzas más allá de las fronteras nacionales y locales, mientras que reconocen los impactos de la inmigración y las narrativas de pertenencia y empoderamiento.

Foto: Dominic AZ Bonucelli

COLABORACIONES TRANSFRONTERIZAS

Como mujer Latinx comprometida a trabajar con bailarines Latinx en colaboraciones transfronterizas a nivel local e internacional en un momento en el cual la administración actual de los Estados Unidos tiene una política de

Foto: Yvonne Montoya

violencia legislativa hacia las comunidades de color marrón y negro, la obra de Montoya arroja luz sobre los desafíos que la frontera representa como símbolo de xenofobia y sobre oportunidades para construir y fortalecer comunidades transfronterizas. Profundamente comprometida con una mayor representación de los bailarines Latinx en el escenario y como maestros, Montoya trabaja para conectar a los bailarines quienes están en múltiples niveles de desarrollo con sus compañeros en el campo de la danza. Su práctica artística cuenta historias multigeneracionales de personas Latinx en el suroeste de los Estados Unidos. A través de ensayos (en persona antes de COVID) con bailarines en todo Arizona, Nuevo México y Sonora, México, y también a través de su iniciativa de desarrollo profesional, Dance in the Desert, ha logrado construir un sentido de comunidad local.

Montoya, madre, bailarina, artista binacional y fundadora de Safos Dance Theatre en Tucson, Arizona, basa su práctica artística en los paisajes, los idiomas, las culturas y la estética del suroeste de los Estados Unidos. Aquí Ruby Morales presenta “Stories from Home”, una serie basada en las historias orales familiares de Montoya.

Navarette ha visto que el distanciamiento físico y las reuniones en línea unen a partes de la comunidad de inmigrantes latinos del Área de la Bahía a través de la práctica de danza que tiene compromiso social.

Para su pieza, Stories From Home: COVID-19 Addendum, Montoya trabajó de forma remota con bailarines de Tucson y Phoenix, Arizona, y Albuquerque, Nuevo Mexico, entre otras ciudades. Addendum fue una serie de once mini actuaciones, divididas en dos actos, que se desarrollaron desde mediados de julio hasta mediados de septiembre de 2020, en Instagram Live. El primer acto contó con Montoya y Buddy basándose en experiencias mundanas y difíciles en casa durante la pandemia mientras ella “responde a las alegrías y desafíos de la paternidad mientras mantiene una carrera en artes escénicas y la repentina nueva responsabilidad de ser una educadora en casa.” El original Stories From Home, desarrollado para el escenario, no se ha estrenado en su totalidad. La pieza debía estrenarse en

el Kennedy Center en Washington, DC, en septiembre de 2020, pero se pospuso debido a la pandemia. El segundo acto de Addendum presentó la coreografía y las historias del elenco original.

Montoya se define a sí misma como una fabricante de danza que usa procesos y que crea piezas de baja tecnología, específicas al sitio o adaptables, y para espacios no tradicionales. Su obra arroja luz sobre los desafíos que representa la frontera como símbolo de la xenofobia y oportunidades para construir y fortalecer comunidades transfronterizas.

El original *Stories From Home* se inspiró en historias orales recopiladas de los miembros de su familia, incluidos su bisabuela, abuela, padre y tías abuelas. Montoya dice que la pieza destaca “las tradiciones orales del suroeste y explora las intersecciones de las identidades, historias, idiomas, culturas y regionalismos Latinx en el suroeste”. Ella planea estrenar la obra para una audiencia en vivo en 2021.

Se sienten palpables las distancias en la serie web *Ad-dendum*. En casi todas las interacciones la pantalla está intermedia entre un teléfono móvil o una cámara de video. Durante la obra *Remote Piano Lessons*, los movimientos dentro del hogar transmiten el agotamiento del momento combinado con la urgencia de adaptar todo en línea. Los

movimientos de la cámara son nítidos y los movimientos coreografiados a veces frenéticos o divertidos. En *Walking*, los techos bajos del antiguo vecindario de Tucson ofrecen un telón de fondo intergeneracional conocido para quienes han pasado tiempo o vivido allí.

Navarrete se conectó a MUA en 2014 luego de una invitación de un miembro del equipo, Aide Rodríguez, para enseñar a las mujeres inmigrantes clases de movimiento con enfoque en sanación. Dos años después, él y Kajiyama comenzaron una nueva obra, ¡Y Basta Ya! Se reunieron cada semana con las mujeres para escuchar acerca de sus experiencias migratorias y laborales y oír sus historias. Navarrete reconoce el privilegio de trabajar con las mujeres de MUA como miembro externo de la comunidad y la importancia de generar confianza y cuidado mutuo. El desenlace del trabajo, incluyendo si y cómo se presentan sus testimonios personales, permanece en manos de las mujeres.

Su proceso colaborativo para ¡Y Basta Ya! se inspiró en *After Life*, la película japonesa de 1998 editada, escrita y dirigida por Hirokazu Koreeda. La película se basa en la pregunta: “¿Qué es lo que en tu vida te gustaría conservar para la eternidad?” Al recrear los recuerdos de cada persona perdida, es destacada por su generosidad, cuidado e ingenio. Navarrete toma esta

Foto: Scott Tsuchitani

“*RACE: Stories from the Tenderloin*” de Navarrete explora el violento impacto que los eventos deportivos masivos, la tecnología y la gentrificación tienen en los residentes de bajos recursos de la ciudad. La obra fue presentada por un grupo de residentes de hoteles SRO (tipo pensión) en el barrio de Tenderloin de San Francisco.

pregunta como punto de partida para crear su obra en la cual desarrolla y comparte testimonio con las mujeres de MUA. Juntos en el estudio descubren reflexiones personales. Recientemente, Julita, una intérprete guatemalteca de 62 años, comenzó a compartir sus experiencias como costurera en su ciudad natal luego de trabajar con algunos listones, que se habían incorporado al proceso. Para Navarrete, y las mujeres de MUA, el trabajo en ¡Y Basta Ya! exige un compromiso para construir relaciones intergeneracionales en el grupo.

HACIENDO PUENTE ANTE LA DISTANCIA GEOGRÁFICA

Tanto Montoya como Navarrete han cambiado sus prácticas para responder al peligro que conlleva el distanciamiento físico y la pandemia de COVID-19. Los miembros de MUA se han estado reuniendo en línea semanalmente y mandan mensajes de texto regularmente. Además del peligro del virus y la pérdida de empleos, muchas personas en las comunidades de inmigrantes Latinx temen la deportación, que continúa a pesar del reconocimiento público del riesgo de transmisión del virus en los centros de detención de ICE.

La amenaza de deportación ha impactado a la familia de Montoya. Uno de los bailes en COVID-19 Addendum transmite el ritual de escribir postales a su cuñado, que se contagió de COVID-19 mientras estaba detenido en un centro de detención de ICE en Eloy, Arizona y su familia esperaba su liberación.

En este año que ha cambiado de manera drástica los conceptos de hogar, cuidado y arte, Montoya y Navarrete se dedicaron a documentar la intimidad del momento y la necesidad de apoyo y cuidado.

Navarrete, oriundo de la Ciudad de México, afirma que su obra se encuentra en la intersección del arte experimental y el activismo. Utiliza el arte como marco de justicia social y facilita prácticas que trabajan a fondo con las comunidades locales, permitiendo que los colaboradores aprendan a través de la práctica artística.

Foto: Steven Sanchez

En estos momentos de profunda incertidumbre y cambio, la vuelta a la creación en línea también ha permitido conexiones entre estos artistas y comunidades geográficamente distantes. Los miembros de MUA de San Francisco y Oakland ahora se conectan virtualmente con miembros en Union City, California, a 30 millas de distancia, para compartir experiencias. El distanciamiento físico y el encuentro en línea han unido a partes de la comunidad de inmigrantes latinos del Área de la Bahía a través de la práctica a base de compromiso social. Muchos tienen familia en la Ciudad de México y continúan construyendo alianzas

con grupos de propósitos similares, como No Te Rindas (“No te rindas”), que apoya a las mujeres cuyos familiares han desaparecido, mientras trabajan juntas a través del trauma y el dolor.

Sin embargo, sigue siendo un desafío el acceso adecuado a la tecnología. El colectivo MUA es intergeneracional y la mayoría de los miembros se conectan a las reuniones con sus celulares utilizando planes de datos móviles, en vez de Wi-Fi en casa. Dado que el campo de las artes escénicas se conecta en línea con mayor frecuencia, no todos pueden tener acceso desde casa o de la misma manera. Alguna gente en estas comunidades no son nativos digitales, sobre todo las personas mayores, o pueden sufrir de violencia doméstica, o no pueden permitírsele o tener acceso a Wi-Fi. En 2019, el Pew Research Center señaló que en los Estados Unidos, el 61 por ciento de los adultos hispanos tenían servicio de banda ancha en el hogar, en comparación con el 79 por ciento de sus contrapartes blancas, y que la dependencia de los celulares para la conexión era especialmente común entre los adultos más jóvenes, los no blancos, y los de bajos ingresos.¹ Encontrar formas de conectar a individuos y grupos en línea y abordar las brechas en el acceso a la tecnología es importante para estos proyectos, así como para el campo de la danza en general.

En este año que ha cambiado de manera drástica nuestros conceptos de hogar, cuidado y arte, artistas como Montoya y Navarrete están dedicados a lo más cercano a ellos: documentar la intimidad del momento y la necesidad de apoyo y cuidado. Sus trayectorias sumamente marcadas con intención destacan una fidelidad profunda en el desempeño de la obra empotrado en la práctica social, tanto como el valor de la financiación local y regional para que los artistas puedan empoderar a los miembros más vulnerables de la comunidad a liderar el camino. ●

1 Pew Research Center, “Hoja de datos de Internet / banda ancha”: <https://www.pewresearch.org/internet/fact-sheet/internet-broadband/>

Foto: Stephanie Acosta

J. Soto es un administrador y consultor de artes dedicado a las historias de la comunidad interseccional y la actualidad de las personas queer de color y las personas discapacitadas. El trabajo de Soto se enfoca en cómo crear prácticas más equitativas y acceso a recursos en el campo de las artes y la danza. Sus escritos se pueden encontrar en Original Plumbing, Apogee Journal: Queer History, Queer Now Folio, American Realness 2018 Reading series y Jacob's Pillow Dance

Interactive (de próxima publicación) y Grantmakers in the Arts, GIA Reader

(de próxima publicación). Su trabajo está profundamente influenciado por sus experiencias como un Latinx transgénero queer que creció en el Área de la Bahía de San Francisco, con raíces en el sur de Arizona y las zonas fronterizas. Vive y trabaja en Queens, NY.

Visite los sitios web de los artistas: [Yvonne Montoya](#) y [José Navarrete](#).

- Para obtener más información sobre el programa de becas para artistas de Dance/USA o la serie de artículos, [visite el sitio web de Dance/USA](#).

Foto de portada: La obra colaborativa de José Navarrete, "¡Y Basta Ya!", es un trabajo en progreso que utiliza historias personales de miembros de Mujeres Unidas y Activas (MUA), una organización comunitaria para inmigrantes latinas del Área de la Bahía de San Francisco. La obra comparte historias de violencia doméstica, abuso sexual e inmigración.

Foto: Scott Tsuchitani

Diseñado por [Azusa Oda](#)