

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

COLEGIO DE LETRAS HISPÁNICAS

EL INGENIO, UN PROGRAMA DE CREACIÓN MUSICAL Y LECTOESCRITURA.

INFORME ACADÉMICO POR ACTIVIDAD PROFESIONAL

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:

LICENCIADO EN LENGUA Y LITERATURAS HISPÁNICAS

PRESENTA:

MANUEL ANTONIO DURÁN CRUZ

ASESORA:

DRA. MARGARITA PALACIOS SIERRA

MÉXICO D.F.

MAYO DE 2015

Universidad Nacional
Autónoma de México

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

Índice

1. Introducción	4
2. Antecedentes	4
2.1 Bajío mexicano	4
2.2 Der el Qamar, sur de Líbano	6
2.3 Caribe colombiano y la experiencia en las zonas urbanas marginales	7
2.4 El son jarocho	9
2.5 Llegada a Chiapas con el proyecto Sna Jvabajom. Expectativas, logros, experiencias y continuidad	10
2.6 El ingenio y los primeros talleres de construcción de instrumentos y el intento de reconocer la música regional y su impacto entre los jóvenes de origen indígena	11
2.7 Desarraigo de los hijos de indígenas	13
3. Proyecto	14
3.1 Contexto. Chiapas en el tránsito del S.XX al XXI	14
3.2 Consumo de bienes culturales, difusión y adquisición de productos culturales	15
3.3 El movimiento <i>Batsi Rock</i>	16
3.4 Intervención institucional del gobierno. Las culturas vivas	17
3.5 Pasar del discurso marginal al discurso de integración. Invitados y nuevos horizontes	18
3.6 Realidades creativas y condiciones de los jóvenes frente a la posibilidad de comunicar desde el discurso propio	19
4. Realización y desarrollo del proyecto (procesos)	20
4.1 El Ingenio	20
4.2 Historia y actualidad	25
4.3 Discurso	29
4.4 Programa de Creación Musical	32

4.5 Mecanismos de los talleres	33
4.6 Programa de Lectoescritura	35
4.7 Mecanismos de los talleres	37
5. Conclusiones	39
5.1 Casos y registro de éxito	39
5.2 Creación de una comunidad	40
5.3 Resultados y retos	40
6. Bibliografía	41
7. Anexos	43
7.1 Imágenes	43
7.2 Invitados	56
7.3 Enlaces de internet	58

1. Introducción

En el presente informe relato la actividad laboral que he realizado en los últimos años como parte del Centro de Aprendizaje y Desarrollo de la Creatividad: *El Ingenio*. Comunidad de aprendizaje ubicada en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, que promueve desarrollo de habilidades para la vida, dirigido a jóvenes y adultos de la región Altos de Chiapas en su mayoría. La descripción de las actividades se refiere a todas aquellas en las cuales he estado involucrado directamente o como parte del equipo de trabajo, poniendo énfasis en lo relacionado con mis conocimientos y experiencia obtenida en la carrera de Lengua y Literaturas Hispánicas cursada en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México; especialmente desde el enfoque del discurso y la labor del fomento a la lectura por placer, así como componentes relacionados con la creación de textos literarios y, principalmente, en la voz de los jóvenes de la región Altos de Chiapas. Lectura por placer paralela y complemento de la utilidad comunicativa y académica de la cultura escrita. La palabra y el texto escrito como una herramienta fundamental para la participación activa de los jóvenes en la transformación de sus entornos y experiencias de vida; expresión artística y reflejo de la cultura e identidad detectadas desde mi experiencia y con bases académicas adquiridas en mi formación profesional.

2. Antecedentes

2.1 Bajío mexicano

En el año 1997 tuve mi primera experiencia con las actividades de música como herramienta para la construcción de identidad, reconstruir comunidad a partir de las tradiciones musicales — propias y adoptadas — con la intención de reconocer al *yo* y *el yo-en-la-comunidad* desde una base histórica simple: el papel del músico como actor dentro de una comunidad; un gremio al que se adhieren las personas que han desarrollado habilidades para la música.

Los músicos han trascendido su entorno por la misma naturaleza de su oficio, es decir, viajan el tiempo y la geografía desde la música y participan de una comunidad global desde el contacto con instrumentos y lenguajes de otras culturas hasta las aportaciones conscientes e inconscientes que hacen a la cultura universal. Esta primera e incipiente

experiencia buscaba crear un cancionero regional en tres comunidades rurales de los municipios Romita y Silao en el estado de Guanajuato, bajo mexicano, con un alto índice de migración. De ese primer trabajo quedó el antecedente que me permitiría replantear la idea y algún cuadernillo archivado con el registro de unas cuantas canciones inéditas hasta ahora. Los talleres de música se insertaron en una campaña de alfabetización de adultos con la metodología de la *Palabra generadora* desarrollada por Paulo Freire en Brasil durante la segunda mitad del siglo pasado. Complementando las actividades de lectoescritura, se realizaban talleres de diferentes temáticas; entre ellos, un taller de música. En este pretendíamos usar la música como una forma de esparcimiento y al mismo tiempo descubrir temas que apoyaran la adquisición del lenguaje escrito. Usamos la creación de cancioneros para darle un uso concreto a la lectoescritura registrando letras conocidas o composiciones de los mismos asistentes a los talleres. La falta de experiencia me limitaba en las posibilidades reales de tal actividad pero de cierta forma cumplía empíricamente con sus funciones; la música como medio para construir un discurso, una alternativa de comunicar y representarse para quien la practica y un espacio de intercambio en una comunidad.

Las funciones de la música abarcan innumerables posibilidades ampliamente analizadas y nuevos descubrimientos en campos neurológicos, sociales y otros como ha registrado Oliver Sacks entre personas relacionadas con la música o completamente ajenas a esta expresión (SACKS. 2009). Lo concreto de estos ejercicios de comunicación por medio de la música fue que despertó intereses personales que posteriormente realizaría de manera más metódica y con objetivos definidos. Sin mucha claridad comencé a darme cuenta de las posibilidades profesionales que tendría combinar la práctica musical con la palabra y el texto escrito.

Los años siguientes seguí participando en esta actividad de verano en diferentes comunidades de Guanajuato, Puebla, Tlaxcala, Michoacán y Edo. de México, siempre cerca de los talleres de música, composición y creación de textos y letras para canciones. En cada experiencia reconocía la potencialidad de la sonoridad de la lengua, la tradición del verso, el dicho y las formas dialectales de cada región. Entre lo oral y el paso al texto escrito nunca existe un lazo más allá de la necesidad creada o los intereses personales, pero siempre hay resultados de impacto cuando se contextualiza el aprendizaje y esto lo sigo comprobando hasta mi actividad laboral actual como coordinador del Programa de creación musical de *El Ingenio* y facilitador de talleres de lectoescritura de dicho centro de

aprendizaje. “Las canciones de los ancianos recuerdan a las gentes su pasado y los valores de su sociedad, hacen la crónica de la historia del pueblo...” (SMALL.1989: P.59).

2.2 Der el Qamar, sur de Líbano

En 2005 retomé la experiencia a invitación de un promotor cultural palestino refugiado-desplazado en Líbano, quien trabajaba con infancia en situación de crisis y contexto de violencia. Dicho contexto era estructuralmente distinto al que yo conocía pero los mecanismos, ahora a la distancia me parece, eran básicamente los mismos. Las capacidades comunicativas de niñas, niños y jóvenes de este lugar encontraban formas concretas de realizarse, el cuerpo como instrumento para el baile, la música, el disfrute y la canalización de energía daba como resultado manifestaciones auténticas por parte de los participantes y válidas en el sentido de ser únicas aunque formen parte de toda una tradición o sean “importadas” de otras culturas. La lengua franca para estos ejercicios era el francés, por tanto las referencias culturales eran, asimismo, francesas y de la tradición europea. Se realizó el montaje de una obra de teatro interpretada por cerca de 40 niñas y niños de escuelas públicas de la región sur de Líbano, con una población altamente diversa culturalmente a pesar de la reducida geografía. Los participantes organizaban rutinas grupales de danza para representar personajes de cuentos infantiles. Se trataba de una obra teatral sobre el juicio contra la figura del Lobo como villano recurrente en las narraciones infantiles occidentales. El guión estaba escrito pero la interpretación de cada grupo tomaba una personalidad particular. Por las limitaciones en la lengua local, mi trabajo se enfocó más en la planeación, composición y arreglos musicales que en la convivencia, implementación y montaje de los números musicales. La música con la que participé (principalmente versiones de canciones infantiles modificadas) no tenía ninguna relación con el entorno musical de los participantes pero de igual manera cumplió su función primordial. De esa experiencia me quedaron claros ciertos criterios referentes a la música como elemento de cohesión. Más adelante, descubrí algunos de los planteamientos teóricos que sustentaban mis ideas desarrolladas desde el empirismo acerca de las mismas capacidades de la oralidad como mnemotecnia (ONG. P40).

2.3 Caribe colombiano y la experiencia en las zonas urbanas marginales

Entre 2008 y 2010, con estas ideas en mente, comencé a involucrarme en proyectos musicales independientes en la costa Caribe de Colombia, principalmente en la ciudad de Barranquilla. El contexto sociopolítico de esta ciudad ha generado una serie de manifestaciones culturales importantes entre las diferentes comunidades que conviven en ella. Desde mi experiencia, es un caso peculiar el nivel de identidad que genera la música y la cohesión social visiblemente explotada en las fiestas regionales y, por supuesto, durante el carnaval. Durante dos años tuve la oportunidad de trabajar con reconocidos músicos del folclore regional y nacional (Totó la momposina, grupo Tambó, Gaiteros de San Jacinto, Einar Escaf, Lisandro Mesa) pero principalmente con jóvenes de barrios marginales que buscaban una oportunidad de mejorar sus condiciones por medio de la música. Esta relación de retroalimentación me resultó muy interesante no solo en tal contexto sino como una tendencia global en diferentes géneros musicales; usar las condiciones culturales para, precisamente, salir de tal contexto. Tiempo después encontraría las mismas condiciones en Chiapas.

Yo trabajaba como operador y asistente de producción en un estudio de grabación en una zona de clase media de Barranquilla, que intentaba integrarse en el mercado juvenil por medio de la música de fusión con elementos de “hip hop”, “rap” y herramientas electrónicas. Los jóvenes no tenían educación musical formal pero contaban con una inquietud y talento bien trabajado; colaboraron músicos de sesión (especialistas en grabaciones de estudio) y pasaban por el escrutinio experimentado del director de la casa productora, Lisandro “Chane” Meza, una figura de la música popular de vena tradicional. En estos menesteres me fui involucrando de manera más personal con algunos proyectos y salí del estudio para convivir en el contexto del barrio de estos jóvenes músicos, la vida cotidiana en el sur de la ciudad de Barranquilla y la zona marginal de Cartagena fueron los dos espacios donde más aprendizajes tuve. Una de las consignas que tengo más presentes es la de uno de estos compositores, quien confesaba: “

“a mí me dijeron que esto era un negocio, una *vaina* para hacer plata. Entonces me puse a escribir canciones”

El personaje que podría ser paradigmático de una generación de jóvenes interesados en la música, tenía dos caras; la de la trascendencia que permite la música y la pragmática, real, de tener un medio de subsistencia. Entre ambos debates ganaba siempre el del

negocio; la mayoría tiene esa visión de la música. Al mismo tiempo había una presencia importante del mensaje, la tradición, la carga pesada del “cumbiambero” de raíz que proviene de los fandangos callejeros, de los encuentros de baile entre barrios, la herencia africana, el tayrona no conquistado, el colombiano nacionalista y otras marcas de pertenencia acumuladas por la historia reciente del país y siempre presentes en la lírica popular.

Como proyecto de recomposición a nivel nacional, oficialmente se han establecido diferentes programas como el Plan Nacional de Música para la Convivencia del Ministerio de Cultura que opera desde 2003, donde la cultura juega el importante papel de determinar las relaciones sociales a partir de la infraestructura, los valores sociales y un sentido de arraigamiento nacionalista que — críticas aparte — ha funcionado como aparato de cohesión y recuperación del espacio público. Como herederos de figuras internacionales de moda en el ambiente comercial, los músicos jóvenes tienen un camino posible, un lenguaje musical bien entramado y motivaciones para la tarea creativa en la escritura de letras fieles a su realidad y bañadas por el discurso reivindicativo.

En la música popular se reciclan lenguajes musicales propios de una tradición para hablar desde tal perspectiva y usarla como medio de proyección profesional y personal de parte de los participantes. Hablar de la vida cotidiana del barrio, de las condiciones sociales con énfasis en las carencias y desventajas permite compartir una identidad que trasciende el espacio propio y abre una comunicación con otros ambientes por medio de la música. La profesionalización, exploración y explotación del desprotegido es un material valioso comercialmente y una tendencia general en la música popular sea cual sea el origen geográfico. La música “marginal” genera una empatía que se propaga con facilidad y permite establecer una comunicación entre las personas de diferentes lugares e incluso diferentes generaciones donde convergen ideológicamente.

Los proyectos musicales que conocí de cerca se alimentaban ambiciosamente de las influencias del mercado musical en boga y la obligación de mostrar la tradición como punto central del discurso musical. Así, sonidos originarios combinados con herramientas electrónicas y digitales comenzaron a transformar propuestas repetitivas en nuevas posibilidades de expresión para los jóvenes. El texto de esta música, la letra, sigue arrastrando una temática repetitiva integrando vocabulario actual como marcas que enlazan ambas ideas: la tradicional con la actual. La discusión sobre la validez de una y

otra sigue provocando mucho análisis y va, firmemente, transformando la industria cultural de ida y vuelta desde lo comercial hasta lo marginal como señalan los trabajos de García Canclini; a fin de cuentas el mercado y la oferta cultural misma sigue teniendo su público más amplio entre las llamadas minorías o población en desventaja aunque el poder adquisitivo sea cada vez más limitado y las posibilidades tecnológicas permitan otras vías de consumo del arte.

2.4 El Son jarocho

En el lapso de tiempo transcurrido entre estas tres experiencias mencionadas anteriormente fuera de México, estando de vuelta, me involucré personalmente en el movimiento de la música tradicional del sur de Veracruz: el son jarocho. Durante una buena parte de mi formación profesional en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM trabajé de manera recurrente para temas de investigación y análisis de textos, con la métrica del verso y la improvisación en la región sur de Veracruz y el movimiento de jaraneros que tomaba fuerza de manera importante en la Ciudad de México por la presencia de varios músicos veracruzanos de gran tradición en el son jarocho y la pasión que logró imponer este movimiento de renacimiento que no ha tenido parangón con ninguna otra música de otras regiones culturales del país. En los últimos años hemos visto cómo se explota a nivel mundial la tradición musical de ciertas regiones recurrentemente — Cuba, África meridional, Andes, noreste de Brasil —, una estandarización de las tradiciones y un montaje de etiquetas taxonómicas para organizar la cultura viva por categorías; sea por fines de mercado, o para facilitar el consumo y difusión como: *world*, *latin*, *ethnic*. El ejemplo del son jarocho ha sido punta de lanza para la consolidación de identidades culturales que se disputan la tradición y la adaptación a un mundo en contacto inmediato para un sector de la población frente a otro rezagado respecto a aquellos. Las grandes ventanas globales permiten ver lo que sucede en cualquier región aunque sea por rendijas apenas visibles, este flujo de información controlada por medios oficiales (masivos) o por medios alternativos no deja de cumplir misiones para sendos intereses. En este punto, la construcción y adopción de discursos se ha visto inflamada por el análisis social así como la clasificación — muchas veces impertinente — de autoridades y consecuencias del entorno social.

El flujo geográfico de la música determina de manera importante la transformación de los discursos, la empatía-imitación, la convergencia y diversidad simultáneas; el traslado, sean cuales sean las razones, de poblaciones representativas en cantidad de un lugar a otro ha dejado claro este aspecto a lo largo de la historia. En las concentraciones urbanas, los últimos años hemos visto surgir proclamas que retoman elementos de otros lugares y momentos, géneros, estilos y propuestas reconfiguradas a partir de la sensación de identificación; visiblemente las capitales y con especial énfasis la frontera norte de México e incluso más allá del territorio nacional, donde la música nueva se inserta en la existente hasta que llega a completarse, y finalmente reemplaza a la antigua, parafraseando a Small (SMALL: 1989. P.65). Los movimientos pendulares o cíclicos de la transformación cultural confrontan constantemente a los creadores con cuestionamientos conscientes, aunque en su mayoría inconscientes, acerca de la obligación y la tarea creativa. Los centros urbanos siguen siendo pauta para las regiones culturales a pesar de la integración global y el acceso a otros entornos por medio de herramientas principalmente electrónicas. Más allá de la oferta cultural de las ciudades o poblaciones, la corriente predominante no se ha transformado significativamente fuera de dichos centros urbanos. Los esfuerzos independientes de promover la difusión cultural y la diversidad, terminan adaptando métodos que los encierran cada vez más en círculos pequeños, dejando de lado el primer objetivo de tener más alcance.

2.5 Llegada a Chiapas con el proyecto *Sna Jvabajom*. Expectativas, logros, experiencias y continuidad

En el año 2010 llegué a Chiapas a invitación de José C. Machuca — técnico especializado en audio y con una importante experiencia en la escena musical de México —, para operar un estudio de grabación que tenía sus primeras tareas definidas: crear una firma disquera que promoviera el movimiento musical de jóvenes de la región. Con ese objetivo, los primeros pasos estaban dados; la música hecha por jóvenes de la región en lenguas mayas comenzaba a suscitar interés en otros ámbitos fuera de la región Altos de Chiapas. En el año 2010 se había realizado un encuentro oficial grabado por Machuca para CONACULTA y la dirección de Culturas Populares. Tal coyuntura iba a generar resultados diversos que más adelante iré postulando en el apartado 3.3 sobre el

movimiento *Bats'i rock*. Este primer enfrentamiento con la realidad local me permitió identificar mecanismos de comunicación donde los jóvenes indígenas van construyendo su presencia en lo social y en la tradición.

El legado indigenista y los movimientos sociales que afectan a esta generación son la plataforma de reconstrucción de identidades y modos discursivos que fortalecen a las culturas originarias al tiempo que reproducen etiquetas puestas desde la mirada exterior. Trabajar con jóvenes creadores en estas condiciones abrió un diálogo hasta la fecha vigente entre mis capacidades y las necesidades e intereses de estos. Del invierno 2009-2010 al 2015 hemos terminado 7 proyectos musicales en lengua tsotsil donde reproducen la música tradicional ceremonial en versiones *rock* con guitarras eléctricas y batería; he participado en la promoción a nivel nacional de dichas producciones y continúa la tarea de buscar espacios de expresión para la música actual del sureste del país, específicamente región Altos de Chiapas. *Sna Jvabajom* representa el punto de encuentro entre la creación y la producción de materiales terminados con el objeto de divulgar las culturas originarias desde la voz y música de sus actores.

2.6 El ingenio y los primeros talleres de construcción de instrumentos y el intento de reconocer la música regional y su impacto entre los jóvenes de origen indígena

La primera actividad que realicé en El Ingenio en 2009, tema central de este informe, fue en un taller de construcción de instrumentos con materiales recuperados y fáciles de conseguir en la zona (madera, envases plásticos, latas, pedacería de fierro o cuerdas y partes de instrumentos en desuso). La primera problemática para satisfacer los intereses musicales de jóvenes en condiciones marginales era la falta de instrumentos, así que iniciamos con ejercicios de exploración sonora a partir de materiales de fácil acceso retomando experiencias de orquestas y escuelas de música rurales de otras geografías donde se han alcanzado resultados impresionantes en términos sociales y artísticos. Construir sus propios instrumentos musicales logra un vínculo muy sólido con los procesos posteriores y los resultados finales en lo musical ya que implica un logro el hecho de romper la barrera de la necesidad y la falta de acceso a instrumentos convencionales para expresarse por medio del sonido. Experiencias en Paraguay, Brasil, Colombia y Venezuela de orquestas con instrumentos contruidos con desechos y materiales recuperados, fueron ejemplos de éxito para tales fines, además de otras en la

ciudad de México como la Orquesta basura, F.A.R.O. de Oriente y El Circo Volador, también han sido ejemplares, aunque no precisamente réplicas, dada las diferencias de condiciones. Los primeros resultados no llegaron muy lejos, más allá de la grabación de un catálogo de sonidos conseguidos con estos instrumentos (disco Colectivo El Ingenio 2011), lo rescatable y que da valor al trabajo de estos talleres, fue plantar la inquietud de la creatividad como primera herramienta para resolver problemas, la cual se puede trasplantar a cualquier aspecto de la vida. Como parte de las actividades de sensibilización hicimos un recorrido musical y un mapa de músicas de México. Más adelante, con la participación de José Luis Fuentes “el Coyote” (músico oaxaqueño radicado en Holanda), se formalizó tal actividad en un seminario de Músicas de México, contando con la asistencia de estudiantes y profesionales en etnomusicología, investigadores y público interesado en el tema. Este seminario me permitió conocer a otros actores relacionados con el tema y tener acceso a más información acerca de los rumbos de la música de la región y los registros históricos desde las grabaciones de Thomas Stanford y otras recopilaciones del catálogo del desaparecido Instituto Nacional Indigenista (actualmente CELALI – INALI), Fonoteca del INAH y CELALI. Desde entonces, año con año realizamos actividades permanentes de acercamiento a las músicas tradicionales del país y de otros países: Tanya Tagaq, inuit canadiense; Cyro Baptista, Bahía, Brasil; Guro Moe, Noruega; Ángela Furquet, Valencia, España, por citar algunos. La información que se ha generado durante estas actividades nos permitió tener una fotografía de la música regional y usarla para el análisis grupal y reflexiones personales entre los participantes. Reencuentros con las tradiciones musicales y la temática ceremonial de la música que poco a poco ha ido trascendiendo hacia la comercialización de la música de nuevas generaciones. El mencionado enfoque ceremonial de la música de la región ha provocado su falta de difusión como una etiqueta cultural a diferencia de la comercialización de la música en otras regiones culturales del país tales como el son jarocho, son de tierra caliente, arribeño, huapango, istmeño, etc.

Este primer análisis sentó bases para proyectar otras acciones concretas de acercamiento a las tradiciones locales y su contexto durante las actividades cotidianas, fundadas en la música y la voz de los pueblos que ha tenido auge en los últimos años con la promoción de las radios comunitarias y labores del CESMECA (Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas) para registrar

y documentar desde la academia estas manifestaciones culturales (DE LA CRUZ LÓPEZ MOYA et al. 2014).

2.7 Desarraigo de los hijos de indígenas

Uno de los primeros datos interesantes que resultaron de los talleres de El Ingenio fue el desarraigo de las nuevas generaciones respecto a su tradición de origen, en su mayoría, los jóvenes que asisten a estos talleres son originarios de otros municipios de la región que han crecido en ambientes urbanos marginales y que niegan sus raíces indígenas. En principio, la lengua materna es desplazada por diferentes factores históricos de marginación y desprecio, de integración y de identidad. Los hablantes de lenguas diferentes al español evitaron por años mantener viva su lengua materna públicamente y hasta la fecha esta tendencia sigue causando estragos al minar el uso de las lenguas mayenses poniendo en riesgo su supervivencia. Los jóvenes migrados al contexto urbano de San Cristóbal de las Casas de familias Ch'ol, Tojolabal, Mam, han extinguido prácticamente su lengua materna. El caso del tseltal y tsotsil ha corrido otra suerte aunque ha sido lenta su reivindicación. Es un importante punto de análisis cómo se ha ido recuperando y transformando la identidad indígena — tema por demás abundante — en las nuevas generaciones. En este lento proceso de volver a la lengua materna como base de la expresión han influido muchos factores entre los que destaca la falta de regulación en la forma escrita de las lenguas originarias. Los esfuerzos y avances han sido significativos pero existe una dificultad en las variantes dialectales entre las comunidades (SEP-INALI. 2009). Los factores sociales históricos han dividido a los hablantes, las condiciones comunicativas entre las variantes dialectales fomentan el uso del español como lengua franca desde hace muchos años y dificultan la estandarización de la lengua escrita. La familia lingüística maya cuenta con más de 30 lenguas, a las cuales deben agregarse las variantes dialectales. La reconstrucción de familias multiétnicas en contexto urbano dificulta la apropiación de una misma lengua como lengua materna; familias de raíz tsotsil y tseltal terminan por adoptar el español cuando apenas lo dominan.

La posterior inserción en la cultura occidental de la escuela y las políticas públicas de integración hacen del lenguaje oral y escrito un punto de conflicto. Los indicadores de rezago educativo no pueden tomar en cuenta estas condiciones para cada microrregión y resultan ser los más bajos a nivel nacional (ver apartado 3.6).

Para los hijos de indígenas nacidos en el contexto urbano y suburbano de San Cristóbal de las Casas es una condición que fomentó el desarraigo de la lengua materna como principio y base de la estructura de pensamiento, cosmogonía y, por ende, de la identidad.

3. Proyecto

3.1 Contexto. Chiapas en el tránsito del S.XX al XXI

El estado de Chiapas ha tenido un tránsito peculiar respecto al resto del país desde su anexión y en los momentos clave de la historia. El tema es demasiado amplio para tratarlo en este trabajo, pero quiero hablar del tránsito reciente entre siglos XX y XXI; en especial la relación que se crea con los jóvenes de la región y su discurso que es lo que trato en este trabajo.

El acontecimiento determinante para el curso de la historia reciente es definitivamente el levantamiento de 1994. A partir de ese momento se mira a Chiapas desde diferentes perspectivas, se visualiza y pretende definirse de diferentes aspectos. En lo que concierne a la definición de identidades entre los jóvenes, se ha generado un aparato discursivo que toca a diferentes sectores en confrontación que apenas se ha ido diluyendo en los años recientes. La reivindicación indigenista y de los pueblo originarios ha llegado a ser limitante entre la generación posterior a 1994.

Los jóvenes que crecieron en este contexto — particularmente en San Cristóbal de las Casas — se enfrentan a la reconstrucción de un ideal originario y la adaptación a un medio en acelerada inclusión con el ambiente global. La oferta de alternativas de vida pasa un embudo cada vez más reducido respecto a las posibilidades de realización, desarrollo y alcance de satisfactores. Tienden a la simulación de expectativas con la oferta educativa en el sector del servicio, el turismo o desarrollo sustentable de la región. Lo cierto es que difícilmente pueden competir con profesionistas de otros contextos y sus opciones se reducen al servicio básico o al subempleo y, generalmente, a la migración hacia otros estados de la república o hacia los Estados Unidos. En este ambiente de contradicciones económicas, los jóvenes con quienes he tenido más contacto aprenden a beneficiarse de modelos paternalistas, sistemas de becas, que por el simple hecho de comprobar su origen indígena (examen de lenguas, registros de nacimiento en ciertos municipios, etc.) pueden acceder a sistemas de becas y estímulos económicos; sin tocar

el tema de programas de ayuda social abundantes en el estado. Tales condiciones favorecen la reivindicación del origen indígena e influyen en la postura identitaria aunque en la vida cotidiana se sienten más integrados al entorno global y buscan pertenecer a este en sus hábitos y costumbres cotidianos. Cabe mencionar que la identidad indígena y las lenguas originarias siguen manteniendo una barrera entre los extranjeros, *caxlán* — referente al que habla castellano y aplicable a cualquiera proveniente de otro lugar — y su mundo interior. Chiapas vive en un ambiente de lucha y reivindicación que muchas veces no es fácil de digerir viniendo de comunidades donde imperan usos y costumbres, y que al mismo tiempo contradice las ideas confrontando a los jóvenes con su realidad desde un ideal externo y muchas veces superficial. Tanta información externa conlleva otras condiciones de conflicto cuando las ideas llegan del exterior con las mejores intenciones pero procesos discontinuos. Estas condiciones alimentan la idea de que las soluciones provienen del exterior, los individuos son beneficiarios de un sistema oficial y de la sociedad civil que vienen a mejorar sus condiciones sin la participación activa y real de sus propios actores.

El tránsito del siglo XX al XXI, es un factor presente en el desarrollo de la vida cotidiana y en el contexto actual se ha reforzado la identidad indígena como una bandera que ofrece ciertos beneficios aunque sigue siendo una marca de marginalidad en la mayoría de los contextos a pesar de las tendencias interculturales en boga. Usos y costumbres representan un conflicto para muchos de los jóvenes que no están de acuerdo por influencias externas o por reflexión propia, pero donde a fin de cuentas destaca la condición conflictiva frente a su pasado y su presente.

3.2 Consumo de bienes culturales, difusión y adquisición de productos culturales

Desde las organizaciones sociales y los programas oficiales, ha crecido la oferta cultural en los últimos años, aunque esto no ha mejorado sustancialmente las capacidades de consumo de bienes culturales para los jóvenes. La oferta y las posibilidades mantienen una brecha significativa para las necesidades de la región.

A pesar de que Chiapas es un productor considerable de bienes culturales y de diversidad, la oferta real se mantiene dominada por la cultura popular de consumo masivo, esto es, las grandes televisoras y el panorama artístico comercial del país aunado

a las influencias de los migrantes que vuelven a sus comunidades. La capacidad de búsqueda de alternativas se mantiene limitada a pesar del acceso a medios digitales. En mi opinión, el rezago cultural sigue siendo determinante para el consumo de productos culturales. Existe un desfase de décadas con respecto a los grandes centros urbanos que se refleja en las tendencias regionales y los gustos. Entre los factores más representativos se encuentra la oferta de servicios básicos para la mayoría del estado: electricidad, comunicación y otros, son servicios que cuentan pocos años de existir en gran número de municipios. Cuando llegan los servicios las necesidades de consumo de bienes culturales, sin mencionar las condiciones de vida en general, comienzan un camino ya recorrido por décadas en otros lugares, los jóvenes se integran a la sociedad global cultural con una desventaja de tiempo significativa y esto genera que la capacidad y las necesidades mantengan esta distancia hasta el día de hoy. La falta de espacios adecuados, la gestión de centros culturales y comunitarios ha trabajado por acortar esta distancia en una carrera contra el tiempo donde cada día los niveles de información se desplazan inalcanzables.

3.3 El movimiento *Batsi rock*

En el año 2009, por iniciativa oficial, se realiza el festival *Batsi rock* (rock verdadero) en Zinacantán, San Cristóbal de las Casas y Guatemala. Este festival de cuatro días promueve la expresión de los jóvenes que hacen música rock y otros géneros actuales en lenguas originarias. Participaron agrupaciones que usaban lenguas como: maya peninsular, mixteco, wirrárica, pur'hepecha, zapoteco, yokot'an, nahua, tsotsil, tseltal y zoque. Todas interpretadas por jóvenes provenientes de 11 estados de la República (DE LA CRUZ LÓPEZ MOYA. Et al. 2014: p.37). Resultado de un proceso de años con la finalidad de difundir el estado actual de las manifestaciones culturales entre los pueblos originarios, el evento reúne a varios artistas del país que buscan renovar la lengua y música de diferentes grupos indígenas. Por la naturaleza del evento, hubo una respuesta importante a la convocatoria de artistas y público interesado. Participaron agrupaciones de otros estados del país pero principalmente los grupos de Chamula y Zinacantán, acto sin precedentes que desata un movimiento relevante aunque de poco impacto en el resto del país. En versiones posteriores el festival ha tenido otras sedes y otros nombres en el programa *De tradición y otras rolas* de la dirección de Culturas Populares del

CONACULTA. En esa ocasión, los participantes tuvieron oportunidad de presentar su trabajo en un escenario, frente a un público internacional aprovechando las condiciones de flujo turístico de San Cristóbal de las Casas y su cercanía con el lugar de realización del evento. A partir de ese momento diferentes actores de la vida cultural de Chiapas comienzan a poner atención a lo que está sucediendo en la región entre los jóvenes y sus necesidades expresivas. Este primer evento consigue atraer las miradas de diferentes sectores y permite el crecimiento del movimiento musical.

Sin ser numerosos los grupos que se adhieren a este movimiento, el festival logró tener un impacto positivo en sus comunidades y en otros públicos; los adultos ven con buenos ojos en general el trabajo de los jóvenes que recuperan y renuevan las manifestaciones culturales, para otros jóvenes son un ejemplo y comienza a expandirse el interés por formar parte del movimiento en el estado. La experiencia se repitió el año siguiente, en 2010 y aunque no tuvo continuidad el festival, sigue creciendo el número de agrupaciones que manifiestan sus inquietudes por medio de la música con letras en lenguas originarias mayas peninsulares, tsotsil, tseltal, zoque y ch'ol principalmente.

3.4 Intervención institucional del gobierno. Las culturas vivas

Como mencioné en el apartado 3.2 y 3.3, la participación del aparato oficial para la conformación de un movimiento cultural y su registro con los usos que conlleva, ha tenido encuentro y desencuentros importantes — aunque no siempre definitorios — para el rumbo de dicho movimiento. La nomenclatura cultural de las manifestaciones artísticas regionales no ha podido desmarcarse de la etiqueta étnica, desfavorecida, paternalista para consolidar una imagen estética, política. Los esfuerzos y el curso de tiempo atrás de tales políticas culturales empiezan a salirse del marco folclorista que determinó la identidad de muchas manifestaciones culturales en renovación o franco rescate. Mencionaba en el apartado 2.4 el paradigmático ejemplo del Son jarocho y su resurgimiento y reinterpretación por parte de los mismos actores tradicionales con la integración de agentes externos, es decir, músicos y promotores que no pertenecen de origen a dicha región o cultura. La proyección que ha logrado esta música y su entorno de vida es loable y ha mantenido un camino de resultados concretos en su rescate y reconstrucción desde dentro; a su vez, la influencia en el ambiente artístico actual permite transformar las sonoridades y adaptarlas en convivencia con otros géneros y experiencias

creativas. Desde la paulatina adaptación a la tecnología del siglo XX en instrumentos, amplificación electrónica, medios de registro y difusión. El proyecto *De tradición y otras rolas* promovido por la dirección de Culturas Populares de CONACULTA ha realizado encuentros y capacitación para estas agrupaciones que en todo el país mantienen una oferta interesante y en crecimiento. En Chiapas, cada vez está más presente la voz de los jóvenes que usan la música como medio de expresión efectivo y herramienta de convivencia e identidad, participando en acciones culturales y recuperando espacios públicos para difundir su trabajo con apoyo de las instituciones.

3.5 Pasar del discurso marginal al discurso de integración. Invitados y nuevos horizontes

Las condiciones arriba mencionadas han permitido la participación de agentes externos como catalizadores de procesos creativos y de difusión. Las condiciones actuales permiten integrar a otros creadores y promotores en la tarea de difundir el trabajo de los jóvenes de Chiapas. Esto representa un avance importante en el sentido de integración, el discurso marginal y las marcas folcloristas se convierten en un espacio de intercambio y aprendizaje conjunto que da resultados muy positivos y prometedores. Cuando se abren canales de diálogo y convivencia entre diferentes actores del medio cultural, se fortalecen las capacidades creativas y se replantean objetivos, mantener un contacto de iguales entre artistas de otros contextos establece condiciones de igualdad y genera espacios de confianza productivos.

Uno de los componentes del trabajo que he realizado implica la visita de profesionales de la música, además de escritores, editores y promotores de lectura, que comparten sus experiencias con los jóvenes (ver anexo Invitados). En estos encuentros se realizan intercambios significativos de puntos de vista, experiencias y opiniones que abren un diálogo de igualdad y generan un entorno propicio para la comunicación real. Para influir en el proceso creativo y de identidad ha resultado imprescindible dejar de lado el discurso marginal y dejar de tratar a los jóvenes como desfavorecidos o rezagados, son individuos que están en una etapa de crecimiento como personas y como comunidad. Los resultados que van alcanzando son proporcionales a las condiciones donde han crecido pero se encuentran en igualdad de capacidades y formando una personalidad como creadores y como individuos dentro de una sociedad. Lograr romper los estigmas de desigualdad será

parte de un proceso más largo pero los primeros resultados son representativos de las posibilidades y potenciales de este tipo de trabajo. Participar en procesos formativos para jóvenes por medio del texto escrito, la música y la creación artística con otros profesionales, deja marcas y despierta inquietudes favorables para el crecimiento personal y las expectativas que pueden generarse desde actos concretos reforzando el uso del lenguaje como herramienta de expresión, pensamiento y desarrollo.

3.6 Realidades creativas y condiciones de los jóvenes frente a la posibilidad de comunicar desde el discurso propio

La realidad académica de Chiapas, específicamente en jóvenes de San Cristóbal de las Casas, resulta limitante para procesos creativos efectivos. La educación formal es una lucha contra los indicadores oficiales del aparato oficial y determinan las condiciones de trabajo de educadores y estudiantes.

- Menor Índice de Desarrollo Humano (0.7185 contra .8031 la media nacional en 2007) Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2007, *Informe sobre Desarrollo Humano México 2006-2007: migración y desarrollo humano*, PNUD, México.
- Mayor Índice de Marginación (2.3194 contra 1.5294 nacional en 2005) Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), 2007, *Panorama Educativo en México 2007*, INEE, México <http://www.inee.edu.mx>
- Primer lugar en el Índice de Rezago Social 2005 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 2005, *Índice de Rezago Social*, CONEVAL, México <http://www.coneval.gob.mx>
- 76.7% de la población en condiciones de pobreza multidimensional, (pobreza extrema, rezago educativo, rezago en salud, seguridad social, vivienda, alimentación, índice Gini, ingreso): Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 2008, *Medición de la Pobreza Multidimensional*, CONEVAL, México <http://www.coneval.gob.mx>
- Analfabetismo en el 11.6% de su población entre 8 y 14 años y en el 18.4% de la población de 15 años o más. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, *Censo de Población y Vivienda 2010*, México www.inegi.gob.mx
- Últimos lugares consecutivos en habilidades básicas del pensamiento según las pruebas PISA 2009 de la OCDE. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), 2010, *PISA 2009 en México*, www.inee.edu.mx
- Último lugar nacional en las pruebas de logro y aprovechamiento escolar de 2006 a 2009. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), 2010, *Panorama Educativo en México, 2009*, INEE, México, <http://www.inee.edu.mx>.
- Analfabetismo funcional en universidades públicas. Mendoza Azpiri, Raúl, 2009 "Desigualdad en la calidad educativa en contextos de diversidad cultural: la lectura entre estudiantes universitarios en San

Detonar estos procesos creativos ha sido la tarea a la cual decidí enfocar el trabajo y que ha sido el eje de mi experiencia laboral en El Ingenio. Cambiar paradigmas respecto a los logros fundamentales para el desarrollo personal y que representarán herramientas efectivas para la resolución de problemas que puedan ofrecer mejores condiciones de vida entre los jóvenes. La construcción de un discurso propio es una tarea paulatina que permite identificar condiciones, necesidades y plantear objetivos concretos.

La representación del individuo en su entorno se basa en el discurso objetivo y original, dejando de lado las condiciones ajenas y construyendo una identidad acorde a su realidad. Estos puntos primordiales para el desarrollo son los objetivos del trabajo que realizo por diferentes medios, definir un punto de partida desde la reflexión permitirá llegar a resultados simples y alcanzables, lo que sucede con acciones puntuales por medio del texto escrito, la música y la convivencia en una comunidad de aprendizaje. Es desde el discurso propio que los jóvenes con quienes he trabajado logran desarrollar mecanismos de comunicación y de representación que les permiten alcanzar metas concretas y significativas, reforzando su actitud frente a la vida y los problemas que enfrentan en la actualidad. En el siguiente punto del informe hablaré del proyecto global de El Ingenio, las actividades realizadas por el equipo de trabajo y mi intervención para lograr sus objetivos.

4. Realización y desarrollo del proyecto

4.1 El Ingenio

El Ingenio es un centro de aprendizaje y desarrollo de la creatividad basado en estrategias constructivistas para el desarrollo de habilidades para la vida, la experiencia de posprimaria de CONAFE, escuelas pedagógicas y psicológicas (Gardner, Vigotski, Piaget, Freire), así como filosóficas (Habermas, Sloterdijk), por mencionar algunas de las bases teóricas del plan académico. Personalmente, he trabajado con los programas de creación musical y lectoescritura, haciendo un puente entre las actividades de ambas para promover la expresión juvenil en busca de objetivos personalizados y basados en la construcción individual de un discurso de participación colectiva. Comunidad de aprendizaje y valoración de los conocimientos con los que cuentan los asistentes. Los

conocimientos que adquirí en mi formación profesional han sido la base para detonar procesos creativos usando el lenguaje y la palabra como herramienta principal de transformación efectiva de la realidad a escalas medibles y con resultados concretos en el contexto de desventaja según indicadores de desarrollo que están citados en el apartado 3.6.

El Ingenio ha sido el resultado de muchas experiencias, algunas mencionadas en la presentación de este informe y otras transversales que han influido en mi visión del mundo y de las problemáticas sociales que afectan a la juventud y a la sociedad en general. Es un proyecto que concreta ambiciones y deseos del pasado, como un espacio que hemos imaginado desde la adolescencia y que se concretó combinado con ideales de otras personas — especialmente Mtro. Raúl Mendoza Azpiri, coordinador general de El Ingenio — convergentes con los míos y la suma de estas voluntades han podido materializarse y transformarse en estos años. Cada componente es resultado de un imaginario que muchas veces no tuvo las condiciones de realizarse y que suma los fracasos y aprendizajes de otros anteriores. Es una comunidad de aprendizaje enfocada a resolución de problemas y la creación de nuevas posibilidades para la infancia y la juventud, en temas que se vinculan con su vida cotidiana, sus intereses y potenciales.

Se generan aprendizajes por medio de procesos, productos o proyectos que resuelven problemáticas y crean cosas concretas, pero es más un laboratorio de creatividad enfocado en las personas que en los productos.

Nos interesa la formación integral de jóvenes para que transiten por su vida como agentes críticos, activos, participativos y creativos, descubriendo y utilizando sus potenciales de manera efectiva.

No es una continuación ni alternativa de la escuela, no es una academia de artes, no damos becas, no ofrecemos capacitaciones técnicas ni nivelación académica escolar; es un espacio que propone el desarrollo de aprendizajes significativos, capacidades y actitudes para la vida, con una diversidad de temas que funcionan como pretextos eficaces: música, literatura, artes, ciencias, ecología, construcción ecológica, tecnologías alternativas... en fin, todo lo que pueda motivar y detonar procesos de creatividad en los jóvenes.

Nosotros no le resolvemos la vida a nadie: procuramos que se aprendan a resolver problemas de manera autónoma y participativa, con el apoyo y acompañamiento comprometido de los demás. Aquí no se le impone a nadie ninguna ideología ni orientación específica, la causa la aporta cada uno de los participantes; lo que buscamos es fortalecer los derechos de niños y jóvenes en la medida que estos se ejerzan de manera real y no simulada.

Esta es una experiencia colectiva que construye nuevos referentes para la infancia y la juventud, en medio de un entorno de permanentes conflictos socioculturales.

Yo me integré en 2009 a un proyecto que tenía 3 años trabajando en Chiapas con diferentes objetivos e incluso otro nombre. Yo'tan Jnopjun ("el corazón del estudiante") fue el referente más cercano a lo que ahora es El Ingenio, más enfocado en el apoyo académico. Desde mi fecha de ingreso se estaban replantando los objetivos y formas de operación: dejar de ser un espacio convencional de apoyo educativo para tomar otros rumbos todavía sin definir completamente. Este primer ejercicio de reflexión y replanteamiento del programa académico fue mi introducción al trabajo del proyecto. Estaba claro que los talleres o los temas de estos serían el pretexto para otros objetivos más sustanciales. Funcionan en sí mismos para aprender sobre las disciplinas, desarrollar competencias propias del área, pero era más importante el desarrollo de habilidades de resolución de problemas y creación de posibilidades transferibles a su vida. Y como son pretextos, hubo cambios en función de los talleristas o especialistas que se involucraban en el proyecto. En El Ingenio, nuestra idea es que vengan jóvenes atraídos por alguno de los ejes y que aquí se den cuenta que tiene habilidades para enfrentar la realidad; pero no solo con el discurso, sino en lo concreto: que descubran esas habilidades y las desarrollen, que se den cuenta que sí pueden leer, sí pueden entender las matemáticas y les puedan fascinar, sí pueden componer una canción y grabar un disco o tocar un instrumento, que pueden construir casas funcionales con desechos reciclados, que pueden comunicarse con los demás, que sus proyectos valen la pena y pueden ser una vía de empleo o desarrollo profesional. En la medida que descubran esas habilidades en la práctica, eso los transforma, y con eso ya tienen la facilidad de recepción a otras cosas novedosas. Nuestro ideal es que pasen por todos los programas, que tengan un panorama interdisciplinario más amplio, que sepan que se puede y que sí tienen las habilidades para hacerlo, pero que tampoco es tan simples como se les dice en muchos

espacios, que “si lo sueñas y lo quieres lo puedes lograr”, sobre todo en un entorno en el que ahora se privilegia la identidad cultural sobre la persona, como el ejemplo mencionado del movimiento de rock indígena en donde los jóvenes ven que por el solo hecho de usar el traje tradicional de sus comunidades de origen ya cumplen con su objetivo, cayendo en la visión folklorista negativa de museos vivientes o atractivos turísticos. Queremos forjar una noción del potencial de la juventud asentada en lo tangible.

Mi participación se ha enfocado en el paso del discurso reflexivo y real a las acciones concretas que, sustentadas en la voz propia, se conviertan en hechos cotidianos donde pueden identificarse actitudes propositivas. Reconocer el aprendizaje (metacognición) con productos terminados que son funcionales.

El Ingenio está concebido como una comunidad de aprendizaje que funciona a partir de tres grandes ejes:

- Programa Educativo: talleres, eventos, acompañamiento y seguimiento de procesos educativos en cinco áreas generales con sus respectivos objetivos y acciones específicas:

- Programa de Creación Musical
- Programa de Lectoescritura
- Programa de Gestión Integral de Proyectos Juveniles
- Programa de Ciencias y Tecnologías
- Programa de Creación Artística
- Servicios de orientación, apoyo educativo y psicosocial:
- Biblioteca especializada en los temas relacionados con los programas educativos
- Salas de lectura
- Videoteca y cineclub
- Espacios educativos e instalaciones
- Internet y cómputo
- Asesorías y orientación en temas de interés para los jóvenes (becas, servicios públicos, organizaciones especializadas en diversos temas, etc.)

- Canalización con especialistas en los diversos temas que requieran los jóvenes
- Producción de proyectos y productos creativos:
- Taller de carpintería, construcción y transformación
- Desarrollo de mobiliario, inmobiliario, material didáctico, productos.
- Publicación de libros, discos, material gráfico de los beneficiarios

Estas acciones funcionan en base a una serie de criterios generales:

- Trabajamos con niños, jóvenes, padres, maestros, escuelas, instituciones y organizaciones.
- Enmarcamos todas las actividades en un espacio de confianza y responsabilidad compartida por todos los participantes.
- Los responsables académicos (talleristas, coordinadores, invitados) ubicamos el estado actual de las habilidades, actitudes, la experiencia y el conocimiento previo de los jóvenes y niños con los que trabajamos, y los contrastamos con los procesos paulatinos.
- Planteamos retos cognitivos y participativos de resolución de problemas, creación y comprensión de nuevas posibilidades.
- Promovemos en los participantes procesos de comprensión y análisis de la situación que se quiere transformar o se tiene enfrente.
- Construimos puentes de diálogo genuino y participación activa entre pares, para la comprensión y la construcción individual y colectiva de los temas.
- Se promueve el cuestionamiento crítico para que se descubran y generen las respuestas a los problemas y situaciones cognitivas de manera colaborativa a partir de las herramientas cognitivas con ayuda de los materiales y situaciones de apoyo.
- Evitamos el flujo unidireccional de información, buscando sentar las bases para comprenderla y procesarla.
- Promovemos que los participantes construyan sus propios aprendizajes, conceptos, reflexiones y habilidades, con apoyo de los responsables académicos y de sus mismos pares con más habilidades en el tema en cuestión.
- Buscamos que los beneficiarios interactúen directamente con los problemas y busquen resolución a partir de los recursos disponibles.
- Centramos nuestra atención en el proceso más que en los resultados, aunque sin perder atención en la generación de productos concretos (que son los que cristalizan y evidencian los aprendizajes).

- Compartimos los logros de manera pública con el protagonismo de los participantes.
- Promovemos la reflexión sobre los aprendizajes, procesos y productos obtenidos, con énfasis en la toma de conciencia sobre el proceso pedagógico y participativo empleado.
- Buscamos generar un clima de compañerismo por medio del diálogo, la motivación, un código de ética común, y un respeto al ritmo de cada persona.
- Estamos interesados por el mundo de vida de los involucrados (son personas, no beneficiarios).
- Evaluamos todos los procesos desarrollados de manera cuantitativa (cobertura, eficiencia terminal, proyectos y productos) y cualitativa (procesos y resultados de aprendizaje, testimonios).
- Aunque los grupos se separan por edades (niños y jóvenes), buscamos espacios de encuentro para aprender de los mundos de vida de los demás.
- Nos vinculamos con una diversidad de profesionales e instituciones que enriquecen la oferta y el ambiente interdisciplinario y nos ayudan a no perder el rumbo de nuestro quehacer.
- Todos nos capacitamos permanentemente en los temas asociados a nuestro quehacer institucional y las áreas que trabajamos (educación, cultura, artes, música, lectoescritura, gestión social, ciencias, tecnologías, fortalecimiento institucional, etcétera).
- Procuramos la coherencia entre nuestra visión, objetivos, acciones, resultados y principios a todos los niveles.
- Enriquecemos permanentemente el acervo bibliográfico, videográfico, didáctico, y mejoramos el espacio físico con el fin de contar con condiciones dignas para el funcionamiento de la comunidad.¹

4.2 Historia y actualidad

Al hablar de la historia hay que entenderla como un conjunto que permanece y no por etapas o momentos que sucedieron y terminaron o están sucediendo. Lo que es cierto es que el conjunto de procesos determinan realidades con resultantes en todas direcciones, es decir, los acontecimientos tienen consecuencias directas para los actores o protagonistas y de igual manera para los que están al margen de tales acciones. Para

¹ Bases del plan académico El Ingenio.

tratar el tema de la historia primero tengo que hablar de la condición marginal del grupo de jóvenes a quienes me refiero. En principio, la fuerza intrínseca que conlleva calificar la condición de la gente es una postura clara de jerarquías y objetivos; cuando hablamos de marginados es de hecho con la intención de marginarlos, sea buena o mala dicha intención, desde la idea de bienestar y el conjunto complejo que ello significa, lo que Sloterdijk propone como “energía miserógena” (SLOTERDIJK. 2014b; p.530). Las condiciones ideales tienen como referente una serie de objetivos que no pertenecen al grupo marginado y a los que se ven forzados a participar sin tener ninguna decisión sobre tales acciones. Un joven que se encuentra en desventaja frente a su contexto solo lo está en el momento en que acepta dicha condición.

En el caso específico de los procesos de lectura quiero aclarar que me refiero a lectura de texto escrito y lectura del contexto por parte de los jóvenes. ¿De qué manera intervenimos en la formación de una persona cuando no tomamos en cuenta las condiciones de tales estudiantes? En el caso de la lectura académica impuesta a los jóvenes como indicador de aprendizaje y conocimiento resulta muy clara la condición marginal arriba mencionada ya que los jóvenes no han pertenecido al contexto del que se quiere partir para calificar sus habilidades. Esta es una analogía directa con la historia en cuanto representa una serie de procesos que han generado una influencia en la forma de vida de una comunidad en su contexto local tal como sucede con el acto de leer como herramienta de aprendizaje. Establecer códigos ajenos para la adquisición de conocimiento es, necesariamente, una forma de control infructífera. Las lecturas del texto escrito y del contexto sufren un rompimiento natural que debilita las posibilidades de lograr el éxito en los procesos de aprendizaje.

Tal es el caso en los estudiantes que se enfrentan a una visión del mundo que no les pertenece para poder integrarse a un contexto que no existe en su realidad aun cuando vivan bajo la influencia de sus resultados. El acercamiento al texto escrito no deja de ser una fantasía por el solo hecho de tratar asuntos desconectados de la realidad del estudiante. Cuando un joven pretende acercarse a la lectura a diferentes niveles, se topa de frente con una serie de carencias frente a esa herramienta. El discurso de conocimiento está basado en una acumulación de información determinada en el tiempo por un sector muy específico dentro de espacios aceptados como regidores de saber. La lectura del texto escrito como vía para adquirir dicha información forma parte central en el

proceso. Cuando una comunidad recibe información cotidiana por diferentes medios, tiene la capacidad de apropiarse o no de esta, en el caso de los jóvenes de San Cristóbal la manera de apropiación ha estado determinada por las necesidades creadas desde muchos discursos ajenos que naturalmente llegan a formar parte del discurso propio. Tomando en cuenta la realidad histórica en un ejemplo delimitado como son los jóvenes estudiantes de esta ciudad, podemos hablar de reproducciones en las relaciones que hasta hoy siguen sucediendo bajo modelos ya lejanos en el tiempo. Desde mi punto de vista, los discursos paternalistas han formado parte permanentemente en esta generación de jóvenes donde convergen personas de diferentes municipios y conviven en un espacio delimitado con mensajes por demás diversos. Aun cuando sus espacios de vida no sean los mismos, la influencia de la diversidad en la ciudad los ha puesto en una situación de protagonismo por un lado y al mismo tiempo los excluye de las formas de vida relativamente nuevas en la ciudad. Respecto a la lectura contextual se enfrentan a una cada vez mayor oferta de lenguajes y expresiones que influyen en cada uno de ellos en lo individual y lo colectivo. ¿Cómo enfrentar esta realidad? Seguramente somos capaces de ofrecer muchas respuestas aunque las únicas válidas tienen que surgir de ellos mismos tal como debe suceder en otros contextos y a cualquier escala. La posibilidad del texto escrito es una parte integrante de un todo más complejo para poder identificar, evaluar y decidir en pos de intereses personales.

Aprender a leer es un proceso que comienza con la convivencia directa con el texto escrito, el aprendizaje sistemático del código de la letra y continúa con una exploración personal paulatina. El uso de la lectura como herramienta imprescindible, junto con la memorización, para fines escolares deja espacios vacíos en la congruencia entre ambos. Una persona que sabe descifrar las letras de un texto escrito no está necesariamente en condiciones de comprender el mensaje original aunque tiene el derecho de interpretar su acercamiento. La serie de variaciones ha producido muchas observaciones y acercamientos desde diferentes disciplinas donde cuesta trabajo establecer una frontera concreta.

Cuando la lectura se vuelve un instrumento al servicio de la memoria está cumpliendo una parte de sus posibilidades pero principalmente está negando todos los demás. Ahí comienza el rompimiento entre lectura como acto y lectura como mecanismo. Llevado al proceso social que se trata aquí, la lectura sigue siendo un ente ajeno a la realidad del

estudiante y de los jóvenes en general por sus limitadas conexiones con la realidad vivida. Podemos pensar en las decisiones tomadas desde la política pública para fomentar la lectura como una acción de aprendizaje pero con enfoques aún más lejanos al contexto. Como muchos casos de acciones político-sociales, pretende solucionar condiciones preestablecidas, corregir, en vez de ofrecer posibilidades. Además de ser útil para la vida académica la lectura no tiene un espacio en la lista de opciones para el esparcimiento o el disfrute en sí. Estamos lejos de formar lectores sociales en este y otros contextos del país. La pregunta objetiva necesitaría responder a la verdadera finalidad del uso de la lectura como acto de reflexión e interpretación; una lectura creativa (ALBANELL et al. 2002; p.59).

Claramente, tratar el tema es entrar en un terreno complejo y para nada olvidado. La propuesta de ofrecer un espacio de lectura y creación de textos literarios originales ha traído resultados concretos en mi experiencia en esta ciudad. No quisiera hablar de cifras y estadísticas o evaluaciones de resultados pero sí me parece importante hablar de algunos tópicos que hemos experimentado en este proyecto. Primero, el simple hecho de ofrecer un espacio donde la palabra escrita es accesible, representa una posibilidad negada a la mayoría de los estudiantes en su vida personal y académica. Sin pretender encaminar a una vida lectora la tarea se cumple con la simple oferta de un espacio físico creado con este fin. La convivencia con el libro como objeto es el primer momento importante para conocer la lectura por placer. Así como puede ser ingenuo creer que cualquiera que tenga un piano en casa será un buen ejecutante y la música formará parte de su vida, en el caso de la lectura no es suficiente tener libros a la mano para ser lector. Tampoco la pretensión es convertir lectores como si fuera una doctrina. Por el contrario, sin la intención de crear lectores, así como no se pueden crear músicos o adeptos a ninguna disciplina creativa o de conocimiento, lo importante es construir nichos (SLOTEDIJK. 2011; pp. 179,180), darle la oportunidad a una experiencia de este tipo. Más aún cuando el texto escrito forma parte de la vida académica y los resultados no llegan a cumplir las expectativas.

Este desfase entre conocimiento y habilidades ha provocado muchas acciones y reflexiones en las políticas públicas, en la teoría educativa y en el análisis social. La identidad se conforma de una visión personal de cada individuo hacia sí mismo y su pertenencia los acerca o aleja, los personifica y obliga a mantenerse en una línea de

comportamiento. Se asignan funciones o papeles a representar, se cumplen objetivos personales y es a partir de este momento que comienzan a actuar en función de todo lo anterior. En el caso específico de los jóvenes en San Cristóbal de quienes hablo, los procesos que se han experimentado a partir de las actividades de lectura y creación literaria, tienen una consecuencia visible; el reconocimiento en el otro a través del texto. La conciencia de pertenencia se expande en cuanto compartimos historias de 'otros', creadas con objetivos distintos pero que tocan la condición humana en diferentes aristas. Identificarse frente al otro, a lo diferente, es el principio de la construcción de la identidad. Usar el texto escrito para tal hecho no puede ser un fin pero inevitablemente es un paso durante la decodificación del texto.

4.3 Discurso

Respecto al tema del discurso construido por los jóvenes ha sido un asunto de gran interés personal ya que constituye uno de los elementos más esclarecedores para poder convivir en un espacio ajeno a ellos y de cierta forma nuevo. El discurso es un tema con muchas puertas de entrada, en este ensayo uso la idea de este como conjunto de actos de habla (VAN DIJK. 2007: p.58) y acciones físicas que permiten establecer comunicación efectiva entre diferentes actores. Al hablar de discurso es necesario considerar que las estructuras están definidas e influenciadas más allá de las fronteras de contacto, es decir, no solo ocurren en el espacio de vida inmediato sino que se relacionan con procesos globales sean o no impresos cuando "la cultura es un fenómeno de significación y de comunicación" (ECO. 2005: p.44). Generalmente son más influyentes los no impresos dada su natural volatilidad que al mismo tiempo les permite trasladarse entre contextos y permanecer en la oralidad, y así, en el discurso. Los ejemplos comunes han sido refranes, aforismos o frases tomadas de figuras públicas (ONG. 2009; p.41). Como mencionaba al principio, estas condiciones determinan cierta cercanía entre comunidades diversas y crean un espacio de contacto cultural entre ellas en un complejo "procesamiento cognoscitivo del discurso" (VAN DIJK. 2007: p.77).

El texto impreso también cuenta con esta característica de asimilación léxico-semántica como componente en un modelo de identidad. La lectura ofrece un movimiento del campo de acción del individuo y por tanto provoca una necesidad, casi obligación, de integrar

esto al discurso. Cuando un lector comienza a apropiarse del texto escrito, se vuelve parte importante de sus procesos reflexivos ya sea en temas académicos como de esparcimiento, conscientes e inconscientes. Construir discursos a partir de convenciones es el punto inicial para las primeras interacciones sociales. Frases hechas, lugares comunes, fórmulas de cortesía... todo eso imprime en el discurso marcas sociales y bases de convivencia para interactuar. Muchas de estas fórmulas provienen del texto formal, de espacios sociales y familiares. Cuando se van integrando los discursos de autoridad (autores con tal reconocimiento) se comienzan a intercalar en un mismo discurso las ideas adquiridas con las propias para dar lugar a un nuevo discurso. La función de la lectura tiene como finalidad generar esta condición que puede considerarse riqueza de ideas o léxica que ofrece las condiciones para la reflexión pues “no hay pensamiento sin lenguaje” (BARTHES. 1997; pp.84,85).

Los espacios de lectura se asocian únicamente con espacios formales, académicos y generalmente alejados de los jóvenes. Tratar el caso de San Cristóbal de las Casas, tiene un peso característico por la movilidad de la población y las condiciones peculiares de esta generación que convive con los resabios de la agitación histórica de la región y, directamente, la ocurrida en los últimos veinte años; “la comunicación abre un diálogo que requiere respuesta” (BAJTÍN. 2003: p.260) donde se van creando sus propias expresiones de lo que son y quieren representar.

La creación de textos de cualquier asunto es una constante repetición de tópicos en lo cotidiano para cualquiera que no tiene la intención creativa. Al escribir reproducimos discursos conocidos o recurrimos a fórmulas aceptadas para darle legitimidad al texto. Cuando se logra el cambio de usar el texto como algo ajeno y convertirlo en un discurso propio, la riqueza textual deja ver a la persona y es ahí donde cumple su cometido; escribir para decir algo.

Si pensamos el discurso como una forma de representación de las relaciones sociales, específicamente las interacciones reflejadas en la conversación como unidad primera, podemos llevar esta idea a estructuras superiores a dos personas conversando o un grupo de máximo cinco hablantes interactuando. Este modelo puede ir creciendo hacia otras estructuras donde intervienen más ‘actantes’ (valga el término) que representan un papel y así, sucesivamente, ir contextualizando el discurso desde la conversación hasta una geografía de barrio o de ciudad. Esas relaciones de habla desde lo interpersonal

hasta la función e identidad social pueden ofrecer un panorama del papel del individuo. Cuando llevamos esto al texto escrito resaltan características identitarias que son en sí mismas la posibilidad del individuo como tal.

La lengua escrita es una necesidad creada que está en otra categoría que el texto escrito. Especialmente en la lengua española que encomienda la labor de regular a una institución rebasada en sus posibilidades, podemos destacar el desfase que hay entre la lengua viva y el texto anquilosado, en tanto que inmóvil, para enfrentar una nueva lectura dentro de este contexto. Más allá de las aparentes carencias de vocabulario que genera el multilingüismo, los regionalismos y la exclusión imperante en la regulación del lenguaje, la interpretación del texto es un ejercicio indispensable para el dominio de la lectura, el mismo procedimiento de decodificar símbolos impresos se traduce en acto reflexivo frente a la lectura del mundo, o sea, del contexto. Estas condiciones son el conflicto que yo he visto surgir y provocar cuestionamientos entre los jóvenes que enfrentan una avalancha de información que les proporciona material para construir su discurso frente al discurso preconcebido, adquiriendo bases para integrarse a un mundo que aún parece lejano entre “la significación y la comunicación” (ECO. 2005; p.44).

Las ideas y conceptos que forman parte del discurso público tienden a dejar de lado las posibilidades individuales y enfrentarse a eso puede ser conflictivo para los jóvenes que no ven satisfecha su necesidad de pertenencia. Los espacios de confianza se van reduciendo conforme se incorporan en la dermis de una estructura preconcebida con objetivos particulares pero a la cual difícilmente van a penetrar a cabalidad. Cuando se agotan los modelos estereotípicos de juventud, los propios jóvenes comienzan a reconstruirse como individuos pertenecientes a un contexto. Las habilidades de lectura del contexto ya están determinadas aunque no sean inamovibles, cada individuo provoca sus estructuras y reconstruye constantemente las adaptaciones a determinada situación en lo presente y a su vez, lo que ofrece en el futuro.

Para este informe me voy a enfocar en dos de los programas de El Ingenio que le incumben más a este tema, el Programa de Creación Musical y el Programa de Lectoescritura, mismos que detallaré a continuación.

4.4 Programa de Creación musical

La música como un derecho de expresión para todas las personas. Con la música hay cánones y hay reglas, pero la idea principal es que el instrumento suene. Si lo tomas al revés o si lo pones en el suelo no importa; el descubrimiento de esos sonidos es lo que te va a permitir hacer música después.

Un amigo me regaló un violín; me dijo que él lo odiaba porque su familia era de la Escuela Nacional de Música y lo ponían a cargar el violín y a hacer sentadillas para acostumbrarse a él, y hacer fuerza, y lograr la posición correcta, etc. Pero él dice que se pasó tres meses sin hacer sonar el instrumento por estar más enfocado en la postura técnica.

La gente que pretende ser instrumentista tiene la concentración y el rigor para hacerlo y lo hacen muy bien, y ahí están los resultados; son excelentes músicos. Pero la otra parte de la música es como bailar, como platicar con alguien; es algo que tienes que experimentar. Y entonces cuando me dicen “yo soy malísimo tocando”, o “yo soy desentonado”; yo digo que yo creo que no.

Cuando vas a un concierto cantas y se escucha bien. Cuando el artista no canta y el público sí canta, lo hacen todos bien. Por ejemplo, Bobby McFerrin en sus conciertos hace cantar al público y él los dirige, y terminan todos juntos pueden terminar haciendo un canon de Bach sin que nadie sea cantante o músico experimentado. Yo creo que todos tenemos esa posibilidad y son muy pocos los que por problemas neurológicos no pueden seguir un ritmo o diferenciar una tonalidad. En verdad muy pocos. Todos tenemos la posibilidad de cantar, e incluso los que no la tienen sí tienen el derecho de ponerse a cantar. Y todos ya lo hemos hecho, ya hemos cantado; en una fiesta, en un estadio, en un concierto. Y lo que más importa es el acto de hacer música y hacerla en grupo.

Hay muchos pedestales en la música, y hay que bajar la música de estos para dejarla al alcance de cada individuo. Hay que bajar esos pedestales porque la música es universal. Y aunque no queramos, todos hacemos música. La música parte de un principio básico que es el corazón, son los latidos. Todo es movimiento y música en la vida. La respiración misma, las funciones sociales, espirituales y de esparcimiento se concentran en la música que ha acompañado a la humanidad.

Desde que abrió el proyecto de Yo'tan Jnopjun siempre estuvo la constante de la música. La creación de un coro, la composición en lenguas indígenas, diversos talleres como el de

construcción de instrumentos. A partir del 2010 el enfoque ha estado en la creación de rock y de otros géneros actuales que derivan en proyectos concretos que están reuniendo a jóvenes, hombres y mujeres, para hacer música en conjunto. Algunos proyectos musicales comienzan a presentarse en conciertos en la ciudad, otros municipios y hasta en otros estados de la república. El enfoque de género ha sido una prioridad para hacer participar más a mujeres jóvenes que tienen interés por la música y no encuentran un espacio de expresión en sus comunidades, con ello ponemos en práctica integración y participación en igualdad de condiciones dando las mismas oportunidades de ejercer su palabra, intereses y temáticas sin necesidad de reiterar la igualdad de género; esta resulta natural.

4.5 Mecanismos de los talleres

Los talleres de música tienen varios componentes: composición lírica (ligado al programa de lectoescritura) y composición musical, práctica individual de instrumento, teoría y apreciación musical, ensambles y producción musical. En cada uno se desarrollan habilidades adecuadas a los intereses y capacidades de los asistentes. La idea principal es ofrecer un espacio de expresión en donde cada individuo explore sus intereses y desarrolle habilidades de acuerdo a sus objetivos.

La composición lírica se basa en el análisis y relectura de letras de canciones, formas y estructuras del texto, métrica, ritmo y ejercicios de composición con figuras retóricas o juegos de palabras. Al compartir los resultados y musicalizar los textos y ejercicios de escritura los resultados cumplen funciones mnemotécnicas, espacio de expresión y autocorrección de parte de los participantes. Cuando los jóvenes se ponen al nivel de compositores o escritores, el resultado toma dimensiones importantes para los objetivos de El Ingenio: desde la valoración personal, autoestima, hasta manejo del lenguaje. Entre las experiencias de escritura han destacado la apropiación de la lengua materna para la reivindicación, la poética natural de las lenguas mayenses, el diálogo interior como acto reflexivo o la personificación de problemáticas cotidianas. En conjunto con la música, la voz escrita es uno de los componentes de mayor fortaleza en cuanto a resultados efectivos y tangibles para los participantes.

La creación colectiva de textos musicalizados es una forma de crear comunidad y tópicos de identidad, replantear discursos aprendidos o asumidos (feminismo, indigenismo, marginación) y una vía de comunicación real para los individuos dentro de una comunidad. Incluso tiene repercusiones en estructuras de discurso, ortografía y sintaxis para lograr un mensaje efectivo comunicativamente.

Las sesiones de escritura colectiva se realizan en el espacio de creación musical, algunas veces sobre bases musicales o rítmicas que determinan la métrica del verso. Otras veces se enlistan palabras referentes a tópicos o temas escogidos arbitrariamente y a partir de un 'corpus' de palabras se seleccionan y componen oraciones o estrofas congruentes en su estructura y mensaje. En estos ejercicios los participantes comparten ideas, discuten la efectividad del resultado y reacomodan frases y palabras para dar forma a un texto comprensible y que cumpla su función. Los elementos principales son fácilmente identificables en un texto de este tipo y de la misma manera son transportables a otras necesidades de comunicación oral o escrita ya sean académicas, personales o estéticas. El posicionamiento del autor como emisor de un mensaje juega con la función de agente en un lugar y tiempo determinados, reconocer tales funciones y condiciones de dicho mensaje da claridad en el discurso y enfatiza los elementos que componen el lenguaje. Estos ejercicios simples dan resultados positivos en creaciones textuales más personales o de mayor elaboración y escrutinio.

El resto de las actividades tienen más relación con el desarrollo de habilidades musicales, mecanismos de aprendizaje y fortalecimiento de conocimientos previos. Lo importante es destacar la relación entre un ejercicio verbal y la concreción de un producto donde se ve reflejado el proceso de comunicación efectiva. El hecho de escuchar sus composiciones en la radio local o de otros municipios, tener un disco grabado con sus letras, es una manera de reforzar los aprendizajes y evidenciar las capacidades de cada participante. Los conocimientos sobre lengua y la posibilidad de transmitir esos intereses han sido fundamentales en el desempeño de mis labores dentro de este programa y dan resultados transversales de mejoramiento en las capacidades lingüísticas durante el proceso de creación musical.

4.6 Programa de Lectoescritura

Las condiciones generales del estado y los indicadores de desarrollo y educación arriba mencionados, para el caso de San Cristóbal de las Casas y la región altos de Chiapas representan un reto importante para la implementación de programas de fomento a la lectura. Históricamente, las condiciones no han sido favorables en cuanto al manejo de la diversidad lingüística, la alfabetización y, en general, el alcance de la educación formal en el territorio. Paradójicamente Chiapas aporta un número importante a la comunidad de creadores literarios y cuenta con grandes figuras de la literatura nacional desde hace varios años. Los esfuerzos por mejorar la cultura lectora y la influencia de tal número de creadores se concentran básicamente en la capital Tuxtla Gutiérrez, Comitán y en buena medida en San Cristóbal de las Casas con algunos casos en Tapachula. No obstante el alcance no ha sido significativo entre la población en general y se siguen reproduciendo mecanismos obsoletos que no tienen impacto en la juventud. Frente a estas condiciones, el programa de lectoescritura de El Ingenio ha transitado por diferentes momentos hasta el día de hoy que buscan generar espacios de recreación por medio de la lectura, acciones efectivas para la lectura por placer y talleres de creación que ofrezcan la oportunidad del acercamiento al texto escrito como un hábito de vida. No pretendemos influir de manera significativa en las estadísticas actuales pero confiamos en una proyección a mediano plazo que ofrezca una alternativa real de la cultura escrita con este programa y sus componentes.

Cuando me integré a este proyecto a finales del 2009, comencé trabajando con grupos de estudiantes que tenían un objetivo primordial de mejorar sus conocimientos en redacción para fines meramente académicos; jóvenes preuniversitarios y universitarios que tenían necesidades específicas en el manejo del lenguaje escrito. Las primeras actividades se basaron en cursos de redacción y apoyo a estudiantes de nivel medio superior y superior con importantes carencias en el lenguaje escrito.

Yo mismo identifiqué rápidamente mis limitaciones en el conocimiento dialectal, estructural y de uso del español de la región. Factores como el ‘voseo’ pronominal verbal (vos venís. Qué querés vos. Cómo decís vos), los agentes y las costumbres de la lengua oral, así como indigenismos (paso a traerte más tarde) y estructuras copiadas de las lenguas mayenses, ausencia de conectivos (¿vas querer? ¿Vas prestar dinero?), traducciones literales de las lenguas maternas y localismos aceptados en la norma

lingüística (me lo prestó un mi primo. Tiene un su chucho que ladra todo el día). No he profundizado en ninguna de las lenguas de la región pero he logrado identificar formas dialectales que caracterizan el habla de esta zona y he podido fortalecer tales formas para darle una identidad propia a los textos escritos por los jóvenes en una escala muy pequeña pero significativa para mi proceso personal y de los jóvenes con quienes he trabajado.

Este programa busca fomentar la lectura y escritura en niñas, niños y jóvenes de los Altos de Chiapas que viven en situación de vulnerabilidad sociocultural, mediante la consolidación de espacios adecuados que favorecen el acceso a la cultura escrita como una actividad cotidiana y placentera y mediante acciones formativas integrales en donde los beneficiarios descubren sus potenciales y se convierten en gestores autónomos de sus propios procesos de aprendizaje.

Consiste principalmente en actividades organizadas en 3 ejes de acción:

1. La implementación de acciones formativas semestrales bajo la forma de Talleres de lectura y escritura infantil y juvenil para 80 beneficiarios directos.

Las actividades previstas para este eje de acción son:

-Para los jóvenes: Círculos de lectura, Taller de creación literaria, Taller de cine literario, Redacción y publicación de trabajos de creación literaria;

-Para los niños y niñas: Bebeteca, Tardes de libros para niñas, niños y padres, Talleres de escritura.

2. El fortalecimiento del espacio de lectura existente en San Cristóbal de las Casas que ya cuenta con una biblioteca con más de 3,500 títulos especializados en literatura infantil y juvenil, una sala de fomento a la lectura y aulas educativas .

Las actividades previstas para este eje de acción son: la selección y adquisición de material bibliográfico y audiovisual cuidadosamente seleccionado, la difusión y promoción del espacio, la implementación de un software para la clasificación del acervo bibliográfico.

3. La consolidación de los espacios de mediación y formación lectora (llamados Colmenas de lectura) ya instalados en municipios de alta marginación de los Altos de Chiapas (en

Huixtan, Zinacantán, Tenejapa, entre otros) mediante un trabajo en red con el modelo de Colmenas de Lectura creado por Germinalia A.C. que beneficiará directamente a 20 personas (responsables de los espacios y actores interesados) y más de 1000 personas indirectamente (usuarios de los espacios de lectura en 9 municipios).

Las actividades previstas para este eje de acción son: convocatoria de participación en la red a los responsables de los espacios, usuarios y otros actores interesados; elaboración de una agenda de trabajo; capacitación de los responsables de operación de cada espacio, con apoyo de expertos en estrategias; y metodologías constructivistas de mediación de lectura, acompañamiento y seguimiento del trabajo de la red.

Los principales productos obtenidos a lo largo del proyecto han sido:

- la impartición de talleres de lectura y escritura para jóvenes y talleres de lectura y escritura para niños.
- la publicación semestral de los trabajos realizados por los grupos de jóvenes en forma de libro, revista u otro medio electrónico o impreso.
- la actualización y organización de la base de datos del acervo bibliográfico de la Biblioteca mediante la implementación de un software para clasificar y registrar el uso y préstamo de libros.
- el enriquecimiento del acervo bibliográfico y audiovisual (libros, DVD's, audio-libros, libros electrónicos, etc.).
- el funcionamiento efectivo de una Red de Colmenas de lectura a nivel estatal.
- un proceso de evaluación externa (financiada por coinversión de otra institución ya comprometida con el proyecto).

El programa busca fortalecer los espacios ya existentes y crear nuevos para fomentar la cultura del libro como alternativa de esparcimiento, actividad que forme parte de la vida los involucrados y represente una parte de su vida más allá de las necesidades académicas de niños, niñas, padres y madres de familia y que sea un apoyo para la tarea de docentes y promotores culturales.

4.7 Mecanismos de los talleres

Los talleres de creación literaria han sido uno de los espacios de trabajo con resultados más importantes para el proyecto y para los asistentes. Son sesiones que tienen lugar dos veces por semana con una duración de tres horas cada una. En estos talleres se realizan

ejercicios de escritura que parten del análisis de las necesidades individuales, la lectura de comprensión y la redacción de unidades básicas que llegan a convertirse en temas de creación de textos literarios o textos académicos (ensayo, tesis). Cada participante determina los objetivos e intereses a partir de la expresión escrita; se hacen lecturas breves de diferentes géneros literarios o informativos y se discuten las lecturas de manera grupal.

La creación personal es un proceso donde paulatinamente se va desarrollando un tema desde el mensaje básico hasta la composición literaria en forma de cuento, poesía u otra forma de narrativa. En estos talleres el objetivo es escribir textos que sean publicados en un libro colectivo y fomente el interés de encontrar en la forma escrita una manera de expresión individual.

Como resultados de estos talleres a la fecha se han publicado dos recopilaciones de textos originales escritos por jóvenes entre 14 y 22 años que forman parte de la colección “El secreto de la simiente” como proyecto permanente e impulso para la consolidación de una editorial con el objetivo de promover la creación literaria entre jóvenes de San Cristóbal de las Casas, la región Altos y el resto del estado.

De manera paralela a esta actividad, se convoca a círculos de lectura donde se promueve la lectura como actividad presente en su vida y se ofrece un espacio para compartir las experiencias individuales. La mayoría de los asistentes no han tenido la oportunidad de acercarse a los libros más allá de las necesidades escolares y por tanto, este espacio resulta ser un descubrimiento revelador del libro como objeto y el hábito de la lectura como una forma de esparcimiento y no solo de obligación académica. La oferta literaria es reducida comparada a la magnitud de la obra de la literatura universal, pero fomenta el interés por buscar otras lecturas y descubrir otros espacios; biblioteca municipal, bibliotecas escolares, centros culturales y actividades de literatura en la ciudad. Dentro de estos círculos se han despertado inquietudes por la lectura entre jóvenes que no consideraban los libros como una alternativa de esparcimiento. Basados en estas experiencias, en el programa de lectoescritura hemos desarrollado un plan de fomento a la lectura a mediano plazo acondicionando espacios para actividades de lectura y bibliotecas municipales que ha sido un éxito en la participación de la comunidad con el modelo de Colmenas de lectura.

Como resultado de una reflexión sobre los espacios de lectura y las necesidades de la oferta para los lectores y no lectores, desarrollamos en conjunto con autoridades y sociedad civil el modelo de las Colmenas de lectura, un mueble librero con asientos intercalados que invita a la lectura en condiciones agradables (ver anexo 7.1 Imágenes). El proyecto implica también convocar a la comunidad a participar, seleccionar material bibliográfico apropiado para diferentes etapas lectoras y mantener las actividades de lectura mediante un comité ciudadano de participación voluntaria en dichos espacios. Hasta ahora el modelo se ha replicado en tres centro comunitarios para jóvenes en la ciudad de México, y se ha implementado en seis municipios del estado: San Cristóbal de las Casas (DIF municipal, Casa de la cultura), Zinacantán, Chenalhó, Villa Las Rosas, Yajalón y Tenejapa, y ha sido acreedor de reconocimientos importantes por su aportación a la lectura por placer en localidades que no contaban con la infraestructura necesaria. El espacio integral fomenta la lectura por placer ya que intervienen varios elementos como son: la participación de la comunidad, formación continua a promotores de lectura y gestores locales, servicios efectivos y adecuados a las solicitudes de la comunidad, espacio de recreación alternativos a los acostumbrados por los usuarios, entre otros particulares de cada comunidad de usuarios.

5. Conclusiones

5.1 Casos y registro de éxito

Todas las actividades que se han descrito en este trabajo cuentan con un registro de asistencia y memoria fotográfica tanto para presentarse como material probatorio a instituciones, fundaciones y particulares que apoyan al proyecto, como para registro histórico interno. Recientemente se han realizado evaluaciones externas por parte de Evaluación para las Ciencias en Chiapas A.C. y el Mtro. Sergio Iván Navarro Martínez. Las cifras y datos precisos de los resultados se pueden consultar en el anexo 6.1.2 de enlaces en internet, por ahora quisiera comentar las generalidades de los procesos registrados y observados respecto al acercamiento a la lectura por placer: mejoramiento académico de los asistentes corroborado por actitudes personales, padres y madres de familia, así como profesores. Los datos cualitativos, además de estar compilados en los informes y demás reportes que se pueden consultar en la página web del proyecto y el anexo mencionado, se reiteran en los siguientes tópicos: cambio de actitud frente a un

grupo, expresión personal en público, participación para beneficios comunes, redacción, expresión oral, comunicación eficiente y efectiva, lenguaje formal, lenguaje literario, habilidades en narrativa y redacción, ortografía, hábitos de lectura, reconocimiento del libro como objeto de esparcimiento, la escritura como medio de expresión, por mencionar algunos. Esto es, un beneficio concreto para la actitud frente a la vida por parte de niñas, niños y jóvenes que viven en condiciones de desventaja según los indicadores formales y el contexto sociocultural del estado.

5.2 Creación de una comunidad

La participación en un colectivo con objetivos definidos permite a las y los jóvenes acercarse a su propia representatividad dentro de un grupo, creando lazos de convivencia y fortaleciendo redes sociales entre poblaciones de diferentes orígenes. Reconocerse en el otro es el principio de la tolerancia y la convivencia positiva. Desvincular la cultura escrita y el acceso a la expresión artística es uno de los fundamentos de mi trabajo y he sentido el compromiso aprendido en una institución plural como lo es la Universidad Nacional respecto a acortar las distancias sociales existentes como forma de mejorar la calidad de vida. Los ejemplos mencionados en el informe hacen constar la efectividad de crear una comunidad de acceso al arte y la cultura escrita como actores y no simplemente como observadores de los 'expertos'. Fortalecer la comunidad en pequeños espacios es fundamental para poder reproducirlos en otros contextos familiares y sociales y diferentes entornos donde se desenvuelven los jóvenes como individuos.

5.3 Resultados y retos

El desarrollo de habilidades y capacidades tiene que ver directamente con la actitud del punto de partida, es decir, siendo sujetos de un entorno que limita la acción desde el discurso paternalista, marginal, acentúa las marcas impuestas del exterior. El reconocimiento del yo en un espacio creativo propone impulsar las capacidades del individuo desde sus potenciales y reconocer los alcances críticamente.

Los conocimientos relacionados con mi formación profesional, así como el panorama que me abrió el estudiar en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, por su diversidad entre docentes y estudiantes, me han permitido aplicar de manera asertiva mis experiencias en un proyecto que refleja resultados concretos en el desarrollo de una comunidad de jóvenes, su entorno próximo e implicaciones que seguiré constatando en el futuro al ser este un proyecto de vida. Mi interés por las relaciones humanas y el lenguaje como herramienta de transformación continuarán siendo el eje de mi vida profesional y personal.

6. Bibliografía

ALBANELL, Pep. Alonso, Fernando. Cansino, Eliacer. Docampo, Xabier P. Farías, Juan. Fernández Paz, Agustín. Landa, Mariasun. Gisbert, Joan Manuel. Muñoz Puelles, Vicente. Zubizarreta, Patxi.- *Hablemos de leer*. Madrid, Anaya, 2002.

ARETZ, Isabel.- *América Latina en su música*. México, Siglo XXI editores, 2007.

BAJTIN, Mijail.- *Estética de la creación verbal*. México, Siglo XXI editores, 2003.

BARTHES, Roland.- *El grado cero de la escritura*. México, Siglo XXI editores, 1997.

- *El placer del texto y lección inaugural*. México, Siglo XXI editores, 2007.

CÁMARA, Gabriel.- *Enseñar y aprender con interés*. México, Siglo XXI editores, 2006.

CUENCA, María Josep.- *Gramática del texto*. Madrid, Arco libros, 2010.

DE LA CRUZ LÓPEZ MOYA, Martín. Ascencio Cedillo, Efraín. Zebadúa Carbonell, Juan Pablo.- *Etnorock. Los rostros de una música global en el sur de México*. San Cristóbal de las Casas, CESMECA-UNICACH. Juan Pablos editor. 2014

ECO, Umberto.- *Tratado de semiótica general*. México, Debolsillo, 2005.

GARCÍA CANCLINI Néstor, Maritza Urteaga, Francisco Cruces. Coords.- *Jóvenes, culturas urbanas y redes digitales*. México, Ariel, Fundación telefónica, Planeta, 2012.

- *Cultura y desarrollo. Una visión crítica desde los jóvenes.* Buenos Aires, Paidós, 2012.

ONG, Walter J.- *Oralidad y escritura, tecnologías de la palabra.* Bogotá, Fondo de Cultura Económica, 2009.

PUIG, Luisa, editora.- *El discurso y sus espejos.*- México, UNAM, 2009.

SÁNCHEZ Prado, Ignacio M. Coordinador.- *América Latina: Giro óptico.* Puebla, UDLA, 2006.

SACKS, Oliver.- *Musicofilia. Relatos de la música y el cerebro.* Barcelona, Anagrama, 2009.

SEP – INALI.- *Catálogo de las lenguas indígenas nacionales. Variantes lingüísticas de México con sus autodenominaciones y referencias geoestadísticas.* México , 2009.

SMALL, Christopher.- *Música. Sociedad. Educación.* México, alianza editorial, 1989.

SLOTERDIJK, Peter.- *Esferas I, Burbujas. Microesferología.*- Madrid, Siruela, 2014.

.- *Esferas II, Globos. Macroesferología.* Madrid, Siruela, 2011.

.- *Esferas III, Espumas. Esferología plural.* Madrid, Siruela, 2014.

VAN DIJK, Teun.- *Estructuras y funciones del discurso.* México, Siglo XXI editores, 2007.

ZAVALA Ruiz, Roberto.- *El libro y sus orillas.* México, Fondo de Cultura Económica, 2012.

7. Anexos

7.1 Imágenes

Bebeteca en San Cristóbal de las Casas. Espacio de descubrimiento de los libros con bebés, padres y madres de familia.

Bebeteca.

Cineclub con estudiantes de nivel medio superior.

Espacios públicos de lectura. Plaza de la paz, San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Actividades de animación de lectura en las Colmenas de lectura. San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Colmenas de lectura Feria del Libro. San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

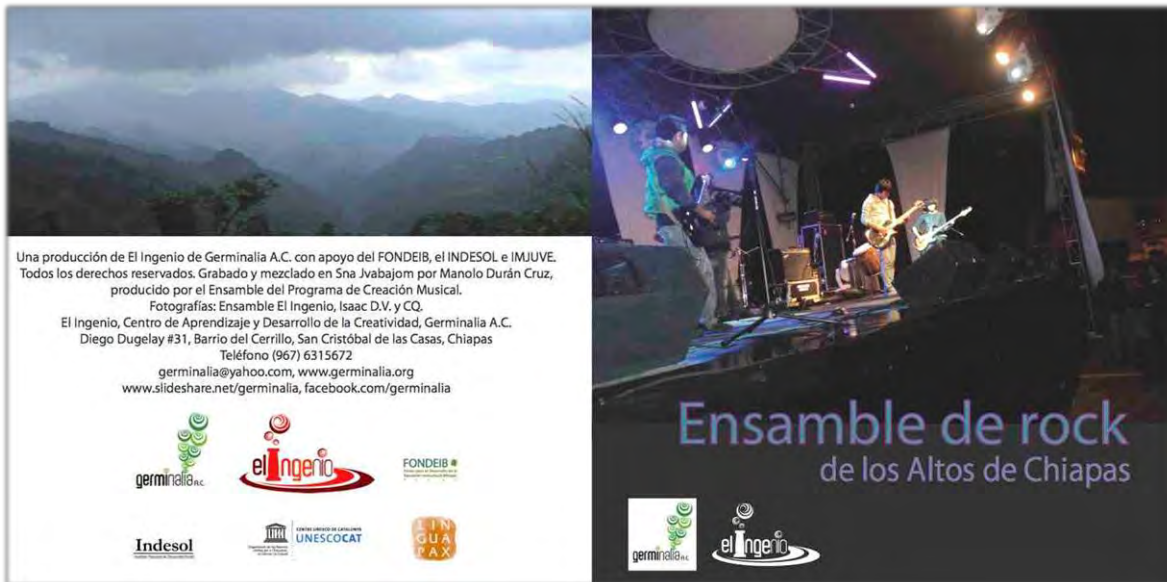
Colmenas de lectura. El Ingenio. San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

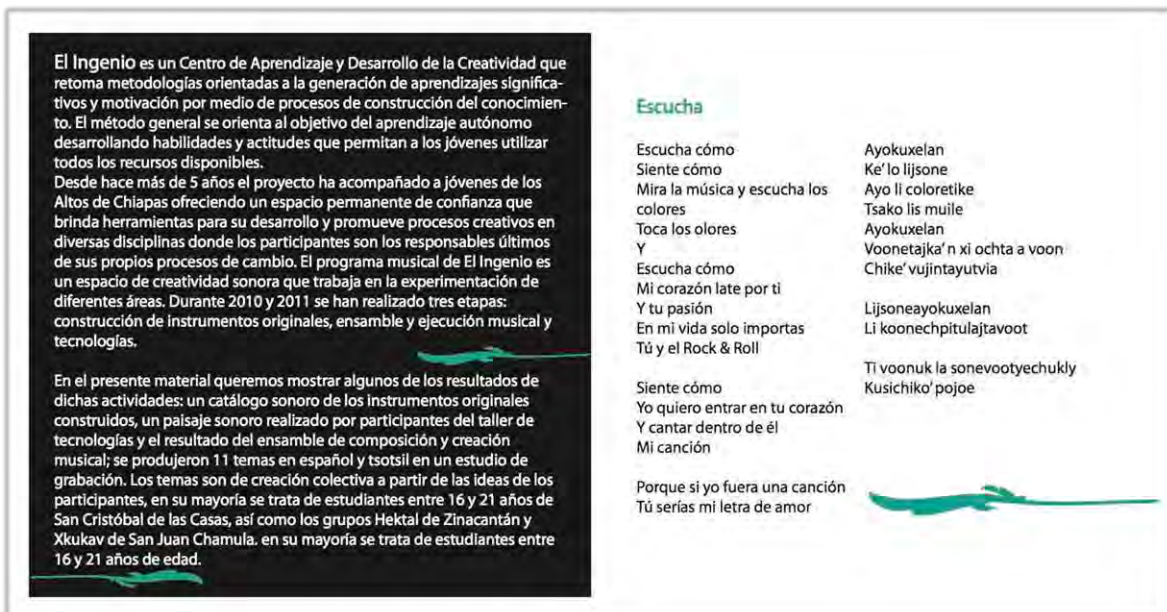
Composición lírica y musical colectiva.

Taller de Creación literaria.

Portada y contraportada del disco colectivo 2011. Música en español y tsotsil de jóvenes de la región Altos de Chiapas.

Muestra del interior del disco colectivo 2011. Música en español y Tsotsil de jóvenes de la región Altos de Chiapas.

Discos producidos en El Ingenio.

ASÍ EMPEZAMOS

Inicios del proyecto Yo'tan Jnopjun del que deriva El Ingenio.

Arpa-huacal, instrumento construido por jóvenes.

Cordófono, instrumento construido por jóvenes.

Presentación del libro El secreto de la simiente, colección de textos producidos por jóvenes en los talleres de Creación literaria. Muestra de discos y libros colectivos.

Primer seminario Músicas de México con José Luis Fuentes “Coyote”, Raúl Mendoza (fundador y coordinador general de El Ingenio), Martín de la Cruz López Moya (CESMECA), investigadores y académicos UNICACH.

Taller de redacción y creación literaria.

Programa de cultura de paz PNUD ONU. Títeres en lengua ch'ol, gira zona norte del estado de Chiapas.

Presentación pública de ensamble musical en FOMMA A.C. (Fortaleza de la mujer maya)

Sesión de composición colectiva y ensamble musical. El Ingenio.

7.2 Invitados

José Luis Fuentes “Coyote”	México, Holanda. Investigador de la música tradicional mexicana promotor de dichas músicas.
Enrique Toussaint	México, Estados Unidos. músico autodidacta de relevancia en el jazz mexicano radicado en Minneapolis.
Jorge Ritter	México. compositor y director de la escuela de música Ollin Yolliztli
Eva Hanovitz	México. Editora especialista en literatura infantil y juvenil

Javier Sáez Castán	España. Escritor e ilustrador
Mateo Barreiro	México. Compositor contemporáneo
Hernán Hecht	Argentina, México. Baterista y productor con amplia presencia en la música de México y Latinoamérica
Billy Martin	Estados Unidos. Percusionista y compositor importante en las tendencias actuales del jazz
Mario Forte	Italia, Francia, Marruecos. Músico y director de orquesta especialista en música académica de fusión
Todd Clouser	Estados Unidos. Músico, compositor quien realizó el documental <i>Music is my mother language</i> , junto con Billy Martin sobre el trabajo de El Ingenio y otros centros educativos similares
Alonso Borja	México. Compositor con importantes conocimientos de las músicas tradicionales de México y América Latina
María Emilia Martínez	México. Flautista y compositora de importante trayectoria en la escena musical de México
Diego Maroto Asian Trio	México, Singapur. Diego Maroto, uno de los saxofonistas del jazz más importantes en México con los músicos Jonathan Lo y Benjamin Ho de Singapur.
Tanya Tagaq	Canadá. Cantante tradicional inuit
Cyro Baptista	Brasil, Estados Unidos. Percusionista brasileño radicado en Nueva York, ha colaborado con los artistas más importantes del jazz y la música popular mundial
Ángela Furquet	España. Cantante que rescata los cantos campesinos del centro y norte de España.

Guro Moe	Noruega. Compositora vanguardista
----------	-----------------------------------

7.3 Enlaces de internet

www.elingenio.org.mx

www.germinalia.org.mx

<https://www.flickr.com/photos/ingeniogerminalia/?rb=1>

http://www.elingenio.org.mx/wp-content/uploads/2015/02/INFORME-INGENIO-2014.web_.pdf

<https://www.youtube.com/channel/UCrXSI3nDmGPpr3eLtLeBQgA>

<http://www.elingenio.org.mx/booklet/>

<http://www.elingenio.org.mx/lectoescritura/evaluacion-externa-de-las-colmenas-de-lectura/>

<https://soundcloud.com/estudio-el-ingenio>