

**Coordinación General de Patrimonio Cultural e
Investigación**

Dirección de Investigación y Editorial

**Nuevas expresiones artísticas entre los
jóvenes indígenas (música, grafiti y arte
callejero, literatura, danza etc.)**

Autora: Luz Olivia Domínguez Prieto

2018

Primera edición digital, 2018

ISBN: 978-607-718-080-7

D.R. © 2018 Luz Olivia Domínguez Prieto

D.R. © 2018 Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Av. México-Coyoacán 343, Colonia Xoco, Alcaldía Benito Juárez,

C.P. 03330, México, D.F.

<http://www.cdi.gob.mx>

Nuevas expresiones artísticas entre los jóvenes indígenas (música, grafiti y arte callejero, literatura, danza etc.)

Coordinador de la serie: Víctor Manuel Rojo Leyva

Responsable de la edición: César Augusto Patrón Esquivel

Corrección de estilo: Adriana Rangel García

Fotografías: Propiedad de la Fototeca Nacho López, CDI

El contenido y las opiniones de este texto son responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la visión de la CDI.

Se permite la reproducción de los contenidos, sin fines de lucro, siempre y cuando se cite la fuente.

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

Roberto Serrano Altamirano

Director General

César Miguel López García

Coordinador General de Patrimonio Cultural e Investigación

Víctor Manuel Rojo Leyva

Director de Investigación y Editorial

PRESENTACIÓN

La propuesta de esta investigación responde a la importancia actual que están teniendo diferentes manifestaciones artísticas contemporáneas en los jóvenes indígenas, tema hasta ahora poco estudiado y del que se requiere información para entender de mejor forma las apropiaciones culturales que se están manifestando en la juventud indígena y como a través de ellas en muchos sentidos se refuerza la cultura propia.

Esta investigación surge de un interés de la Dirección de Investigación y Editorial de la CDI, para conocer cómo se está desarrollando actualmente la cultura indígena sobre todo por parte de la juventud, esto cobra relevancia cuando se toma en cuenta que en la mayoría de comunidades indígenas el concepto de juventud no existe, ya que dentro de ellas se pasa directamente de la niñez a la vida adulta a los 13 o 14 años cuando tanto mujeres y hombres se casan y entonces adquieren las responsabilidades y el rol como adultos, no existe una diferenciación entre joven y adulto. La migración, el acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación (Tics) como el internet cada día más accesible a través de teléfonos celulares, televisión de paga, etc. han hecho que numerosos jóvenes indígenas vayan descubriendo una etapa para ellos desconocida: la juventud.

El realizar una investigación que abarque especialmente a la juventud indígena tiene a su vez una importante relevancia ya que este sector poblacional representa el más numeroso dentro de las comunidades indígenas, igualmente se debe tomar en cuenta que, en México, las investigaciones referentes a la juventud indígena son prácticamente ausentes, esto se ha justificado en gran medida a que para muchos investigadores el concepto de juventud es inexistente en las poblaciones indígenas rurales; por tales motivos como han señalado algunos investigadores, los estudios de juventud han estado enfocados a las juventudes urbanas, dejando el estudio de los jóvenes indígenas solamente a un aspecto referente a los sistemas educativos y laborales. “Las juventudes indígenas se han analizado desde estos parámetros, dando como resultado una imagen homogénea de un sujeto con una dimensión histórica propia”.

ÍNDICE

1. Introducción.....	5
2. Presencia de jóvenes indígenas en manifestaciones	
Artísticas contemporáneas.....	10
3. La integración de los elementos de la cultura de origen en las expresiones juveniles contemporáneas.....	39
4. Las tecnologías de la Información (TIC´s) y su papel en la conformación de nuevas identidades juveniles indígenas.....	51
5. La migración y su influencia en la construcción de nuevas identidades en los jóvenes indígenas.....	56
6. Ser joven indígena.....	61
7. Problemáticas que enfrentan los jóvenes indígenas hoy en día.....	67
8. Relación con la comunidad de origen.....	75
9. Temáticas que se abordan desde las expresiones culturales de los jóvenes indígenas.....	77
10. Mujeres jóvenes indígenas.....	81
11. Espacios de encuentro de los jóvenes indígenas.....	87
12. Preservación lingüística en las manifestaciones artísticas de los jóvenes	
Indígenas.....	92
13. Programas de apoyo artísticos exclusivos para la población joven Indígena.....	95
14. Balance y conclusiones.....	102
15. Bibliografía.....	109

Expresiones Artísticas Contemporáneas y Nuevas Identidades en Jóvenes Indígenas

Olivia Domínguez Prieto

1. Introducción

Cuando el fotógrafo y escritor mexicano Federico Gama publicó en el año de 2009 su libro *Mazahuacholokatopunk*, éste causó un gran impacto al exhibir imágenes peculiares de varios jóvenes indígenas ataviados con los elementos propios de diferentes identidades sociomusicales¹. Estos jóvenes aparecían en la mayoría de las imágenes haciendo uso del espacio público de la ciudad de México, capital del país y centro importante de recepción y de encuentro de las diferentes culturas juveniles. En la portada de dicho libro, editado por el Instituto Mexicano de la Juventud, aparece un grupo de jóvenes con peinados estilizados a la *mohawk* (moicanos) y portando vestimenta de color negro, ataviados con cadenas y estoperoles que los identifican con la música *punk*. Solamente algunas letras se asoman entre los pliegues del chaleco del joven que aparece en primer plano, mismas que dejan entrever que se trata del logotipo de *Espécimen*, agrupación mexicana de *hardcore punk*², conformada durante la década de los años ochenta en la ciudad fronteriza de Tijuana, Baja California, que aún suele hacerse presente en los carteles de numerosas y multitudinarias presentaciones en conciertos y festivales alrededor de todo el país.

Este libro *Expresiones Artísticas Contemporáneas y Nuevas Identidades en Jóvenes Indígenas*, es resultado de una investigación que toma como punto de partida la relevancia de la identidad como concepto y sugiere el análisis de las nuevas formas de expresión que los jóvenes rurales e indígenas pertenecientes a diferentes pueblos originarios de nuestro

¹ Este concepto, planteado por Rogelio Ramírez Paredes ha resultado peculiarmente explicativo para entender las identidades que se despliegan a partir de ciertos estilos musicales con públicos y participantes altamente definidos por sus afinidades. Como un buen ejemplo, Ramírez Paredes ha sido recuperado también en el trabajo de Cristóbal López Carrión, “De los Olvidados a los Intrépidos. Un recorrido por el *Punk* de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México”, quien sustenta que la adscripción a grupos de interés no corresponde únicamente a un gusto musical sino a la elección de un estilo de vida que ha logrado en el caso del *punk* pervivir varias generaciones. Asimismo, de manera más reciente, en la tesis para obtener el título de licenciado en Etnología de Carlos Mario Bocanegra Sánchez “Territorio musical e Identidades Juveniles, el *Under* como espacio de interacción, se utiliza el concepto para hacer referencia a los jóvenes de adscripción identitaria gótica que hacen uso de este lugar.

² Estilo musical derivado del punk que tiene su origen en un contexto anglosajón, pero que, como muchas manifestaciones culturales ha logrado traspasar fronteras y adquirir formas híbridas en otras latitudes.

país, han adquirido en su contacto con la Metrópolis. Para lograr dicho objetivo, se toman como punto de partida las contribuciones de Federico Gama quién, además de dotar con material fotográfico en el que hace visibles a los jóvenes indígenas, también propuso la creación de una cadena sintagmática que fuese capaz de recuperar la esencia de dichos jóvenes, proponiendo el neologismo *mazahua-cholo-skato-punk*, puesto que en su opinión, una nueva identidad híbrida se estaba gestando en las ciudades de México y en gran parte de América Latina, desde hacía casi más de una década:

Dejaron de ser “chundos”, “oaxacos”, “indios” o “paisanos”, y queriendo identificarlos de alguna manera los llamé mazahuacholoskatopunk, pues ya no cabían en ninguna de esas definiciones, ni tampoco en ninguna de las llamadas culturas urbanas, porque, además, sin lugar a dudas, van a la vanguardia de la moda callejera, sin los prejuicios ideológicos o políticos de las culturas juveniles. Ellos se permiten mezclar cualquier género sin importar su origen, el chiste es verse bien, sentirse o ser un joven urbano (Gama, 2009:36).

De esta manera, Gama incluyó en un mismo grupo a jóvenes procedentes de múltiples comunidades asentadas en diferentes estados de nuestro país, pero que compartían muchos aspectos en sus historias de vida y condiciones similares: a) el ser migrantes; b) desempeñarse laboralmente en el caso de los varones en la industria de la construcción – o en el caso de las mujeres en el trabajo doméstico, o bien, en ambos casos dentro de la economía informal y el comercio en la vía pública; c) el reunirse en espacios públicos de alta significación como la Alameda Central, la Feria de Tacubaya, así como en algunas estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro; d) el congregarse de manera cotidiana todos los domingos -su día de descanso- y e) de manera particular, la adopción del atuendo propio de diferentes identidades sociomusicales, mismas que les hacen reconocerse entre otros jóvenes con sus mismos intereses y afinidades (Cfr. Gama: 40).

El discurso visual de Federico Gama deja entrever la relación de los jóvenes con el espacio urbano, la adopción de formas heterogéneas de atuendo y la interacción entre ellos, además de matizar las imágenes con fragmentos de entrevistas de jóvenes oriundos de diferentes comunidades de los estados de Veracruz, de Puebla y de Hidalgo, en los que se recuperan sus aficiones, aspectos de su vida laboral, escolar, económica, sus aspiraciones personales y de manera preponderante, su relación que han construido con la ciudad y su entramado de significaciones.

La imagen del *mazahuacholoskatopunk*, ha sido retomada por el director y guionista colombiano Juan Andrés Arango en su película *X500* (2016), quien narra las historias de

tres jóvenes, cuyas vidas han sido atravesadas por procesos migratorios. Entre estas narraciones está presente la figura de David (protagonizado por el actor Bernardo Garnica Cruz) un joven originario de una comunidad mazahua del estado de Michoacán, quien ante la muerte de su padre se ve orillado a migrar hacia la zona metropolitana de la ciudad de México, enfrentándose a un ambiente violento y de mucha hostilidad. Siguiendo la trama – y también la realidad de muchas de las personas que pertenecen a los pueblos originarios – la Metrópoli recibe a David con gran indiferencia, discriminación, rechazo y le vuelve una presa fácil de la violencia urbana.

No obstante, en su ámbito trabajo como albañil en la industria de la construcción conoce a otro joven, quien además de compartirle sus conocimientos técnicos en el aspecto del desempeño laboral, lo introduce al ambiente de la música *punk*, donde encuentra las redes de solidaridad necesarias para poder sobrevivir en el territorio de la gran urbe, a la vez que le ofrece “darle quedada” en su casa³. Así, David, de manera paulatina, se va familiarizando con la estética del *punk*: con los tatuajes, con los *piercings* (perforaciones corporales), con los tintes de colores para el cabello, con las crests, con los peinados extravagantes, con los pantalones entubados, con las playeras negras de bandas reconocidas en el género y con las chamarras cubiertas con estoperoles, convirtiéndoles en parte de su imagen corporal y de su atuendo.

El largometraje muestra también las imágenes de diversos recorridos por los espacios de reunión y convivencia entre los jóvenes indígenas en la ciudad de México: de esta manera, figuran en el discurso visual algunos barrios de gran tradición urbana como Tacubaya, Pantitlán o Tepito, así como los municipios conurbados y periféricos del Estado de México, que se convierten en ciudades dormitorio de la clase trabajadora a la que ahora se ha integrado el recién llegado. Todos los espacios anteriormente mencionados, con sus calles, avenidas, callejones, escalinatas, plazas públicas y centros de recreación⁴ son sitios en los que se emplazan las interacciones de los jóvenes indígenas, tanto entre ellos, como

³ “Ahí está mi cantón siempre que quieras llegar, yo te puedo dar quedada”. Un aspecto fundamental para subsistir en el entorno urbano para el nuevo migrante es la acogida brindada por parientes o familiares, misma que se basa en las relaciones de reciprocidad y de confianza como lo señala Larissa Adler de Lomnitz en su texto clásico de *Cómo sobreviven los Marginados* (1975). Este texto de Lomnitz también desarrolla los patrones de migración campo- ciudad que se presentaban durante la década de los años setenta, señalando causas, índices demográficos y otros aspectos importantes para entender dicho fenómeno.

⁴ En la película de Juan Andrés Arango se muestra un bar –lugar- que los jóvenes mazahuas suelen tomar como punto de encuentro para reunirse cada domingo. En el rodaje como explica el director, no se requirió la presencia de “extras” en la escena del *slam*, que los jóvenes mazahuas *punks* hicieron de manera natural El Tiempo TV, 12 de mayo de 2017, disponible en URL: <https://www.youtube.com/watch?v=P3-gMLipvcE>, [consultado el 14 de octubre de 2018].

con los *otros*. Estos espacios a través del tiempo y de las interacciones sociales, se convierten en palabras de Abilio Vergara en *lugares*⁵ para los jóvenes indígenas, puesto que se trata de espacios circunscritos y delimitados que son apropiados por los jóvenes que portan estas identidades, basándose en la construcción de lazos sociales entre ellos (amicales, laborales, amorosos) además de estar demarcados por el afecto y los significados compartidos por el grupo.

Así como David, el protagonista de esta película – y como veremos a lo largo de estas páginas- miles de jóvenes indígenas salen de sus comunidades orillados por la pobreza por las diferentes problemáticas familiares y comunitarias que viven días con día, y continúan llegando a la capital del país en la búsqueda de mejores condiciones de vida, muchos de ellos de manera temporal y muchos otros más para quedarse motivados por encontrar mejores condiciones para la subsistencia, como se afirma en los argumentos del guión de *X500*:

“yo no tengo a mis viejos, nomás a mi abuelita, pero ya no hay nada que hacer allá ya (...) me vine del pueblo porque mi papá falleció”.

Si bien, el largometraje de *X500* se trata de una ficción, a través de los personajes caracterizados como *mazahuacholoskatopunk*, se puede entender y hacer evidente una manifestación más de las identidades que los jóvenes indígenas asumen en su tránsito por las ciudades, que en palabras de Federico Gama, se trata de una “nueva cultura juvenil urbana híbrida y mestiza a la mexicana” y que se basa en “la resignificación que hace este grupo – históricamente marginado y discriminado- del look contracultural” (Gama, 2009: 58).

María Laura Serrano Santos en su investigación sobre *crews* –grupos que recrean de manera colectiva la cultura del *hip hop*- conformados por jóvenes indígenas en la ciudad de San Cristóbal de las Casas en el estado de Chiapas, descubre que la adopción de los

⁵ Abilio Vergara define los lugares como: “como espacio que, circunscrito y demarcado, “contiene” determinada singularidad *emosignificativa* y expresiva; es el espacio donde específicas prácticas humanas construyen el lazo social, reelaboran la memoria a través de la imaginación demarcándolos por el afecto y la significación: en su imbricada función de continente, es tanto un posibilitador situado, como también punto de referencia memorablemente proyectivo, depositario y cruce de códigos y posibilidades, de permanencia y cambio. Está demarcado por límites físicos y/o simbólicos, tiene un lenguaje específico, una fragmentación interior ocupada por la *diferencia* que *complementa* actores estructurantes y estructurados con jerarquías variables, y propicia y produce unas formas rutinarias y ritualizadas de experiencia que reconstruyen la identidad, entre otros componentes. *Con-forma* a los lugareños, aunque no elimina el surgimiento de contradicciones y conflictos” (Vergara, 2013: 35).

jóvenes de esas nuevas identidades, va en todo sentido más allá de ser únicamente una moda pasajera, puesto que desde el punto de vista de la autora, estas se convierten en un *estilo de vida*, en el que la condición étnica no deja de jugar un papel preponderante, marcando distancia con la generación que les antecedió:

Los jóvenes indígenas de San Cristóbal están entonces transitando por un periodo de vida demarcado por sus condiciones estructurales y las percepciones y experiencias que integran sus historias de vida. En ellos cobra relativa importancia la condición étnica, dado que la forma en la que sus padres han vivido la misma etapa presenta una brecha enorme en relación con las experiencias que ellos están viviendo (Serrano, 2015:157).

El presente texto es resultado de una aproximación etnográfica y documental que pretende hacer visibles a los jóvenes que forman parte de los pueblos originarios en México y de sus expresiones culturales de más reciente adopción. Se trata de jóvenes que, como podrá entreverse a través de sus propios relatos, participan de manera activa en la creación y la difusión de expresiones artísticas contemporáneas, conformando de este modo nuevas identidades juveniles *híbridas*, que son el resultado de la integración de elementos de diversas culturas originarias con las distintas formas de expresión de los jóvenes a nivel global, muchas de ellas adoptadas como un producto de la migración y/o del contacto a través de las redes sociales.

No obstante, la singularidad que tienen las expresiones culturales/contraculturales de estos jóvenes es que, a través de las sonoridades alternativas y de la producción de mensajes visuales y escritos, manifiestan un marcado interés por preservar las tradiciones de sus pueblos de origen y de sus ancestros, buscando así también poder transmitirlos de un modo “más ameno y atractivo” a sus pares juveniles y sobre todo, a las siguientes generaciones. En el aspecto cultural, los jóvenes indígenas a través de su agencia y de su creatividad exploran los elementos de otras expresiones globales juveniles y le imprimen el sello propio de sus pueblos de origen, reconociendo, de esta manera, su valor patrimonial, tanto material, como inmaterial.

Es necesario reconocer quiénes son los jóvenes que promueven los nuevos canales de comunicación entre sus contemporáneos, qué elementos integran de sus tradiciones, qué influencia tienen la migración y las redes sociales, así como cuáles los programas institucionales que existen para la promoción de estas expresiones culturales.

2. Presencia de jóvenes indígenas en manifestaciones artísticas contemporáneas

Las manifestaciones artísticas contemporáneas en las que participan los jóvenes son diversas y van desde la música, las artes gráficas, las artes visuales hasta la literatura. Todas ellas han sido marcadas por la llamada *hibridación intercultural*, que supone un juego de transacciones que se caracterizan, según Néstor García Canclini por “la quiebra y mezcla de las colecciones que organizaban los sistemas culturales, la desterritorialización de los procesos simbólicos y la expansión de los géneros impuros” (García, 1990: 264). Es decir, a todas estas expresiones presentes en otros contextos socioculturales, ahora se les ha agregado el componente de la etnicidad, que implicaría un juego identitario entre el autorreconocimiento y la heteropercepción, la puesta en marcha de un sentido que busca mediar entre lo *propio* y lo *ajeno*. Como podrá verse a continuación, si bien dichas expresiones culturales no son “nuevas”, si se convierten en un dispositivo de renovación de contenidos cuando se expresan desde las culturas locales y originarias, de ahí su sentido innovador y su fuerza transformadora.

La música entre la tradición y lo contemporáneo

La música sin duda alguna, ha sido una de las manifestaciones artísticas en las que la presencia de los jóvenes indígenas se ha hecho más visible en México durante el nuevo milenio⁶. Expresiones como el *metal*, el *punk*, *rap*, el *ska* y el *rock* en general, se han visto enriquecidas con las contribuciones culturales y musicales que los jóvenes procedentes de los pueblos originarios buscan aportar a las respectivas escenas nacionales. Lo anterior, está promoviendo de manera activa la transmisión y el empleo de su lengua materna, la recuperación de su cosmovisión a través de la lírica de sus canciones y en algunos casos, el uso en los escenarios de sus vestimentas tradicionales. Como señala Fernando Nava en la compilación *Culturas Musicales de México vol. I*, ante el desplazamiento lingüístico, el canto en lenguas originarias podría en algunos años funcionar como un contenedor cultural,

⁶ Además de ser un medio asequible para la trasmisión de las formas culturales al alcance de propios y ajenos. Es por esto, que tanto la música como las expresiones gráficas juegan un papel fundamental en este trabajo.

no como parte únicamente de una política pública encaminada a evitar su desaparición, sino por la iniciativa de los propios pueblos:

¿Qué se puede hacer? ¡Seguir Cantando! Propiciar condiciones sociales, no únicamente institucionales en que los integrantes de los pueblos indígenas continúen interpretando canciones en sus propias lenguas y se apliquen en componer más y más de ellas. ¿Temas? Son incontables ¿Formas musicales? Hay para escoger ¿Creatividad? Abunda (...) Pero ninguna grabación, fonograma, audiovisual, documental o película tendrá más valor que la voz viva de un indígena cantando en su propia lengua, a lo que bien puede sumarse a favor de la causa el que los hispanohablantes conozcamos, aprendamos y cantemos tales piezas por igual (Nava, 2018:61).

A pesar de que, los estilos musicales que son preferidos el día de hoy por muchos de los jóvenes de los pueblos indígenas tuvieron su origen durante la década de los años sesenta, setenta y ochenta, en un entramado cultural anglosajón, enmarcado por la creciente industrialización y por la urbanización, es en el contexto de la globalización cultural durante los últimos años, que los medios electrónicos –en particular el internet y las redes sociales - han permitido que en las primeras décadas del siglo XXI, se presente una expansión acelerada de estos géneros hacia distintas latitudes y que, de manera reciente, sean adoptados por parte de los jóvenes de los pueblos originarios de México, como podrá verse a continuación.

El heavy metal no sólo se canta en inglés

Existen otras *identidades sociomusicales* hacia las cuales se ha orientado recientemente el interés de los jóvenes indígenas. Es el caso del *heavy metal*, que por su parte se trata de un género que encuentra sus orígenes a mediados de la década de los años setenta en Inglaterra, los Estados Unidos de Norteamérica y Alemania esencialmente, que ha dado origen a muchas vertientes en las décadas posteriores como son: el *thrash metal*, el *death metal*, el *doom metal*, el *black metal*⁷ y el *folk metal*, entre otras. No obstante, este estilo musical que desde los albores del nuevo milenio se ha expandido a un ritmo vertiginoso por

⁷ Esta corriente musical cuenta con diversas agrupaciones en México, sin embargo, aún no ha logrado tener entre sus adeptos a muchos representantes de los pueblos originarios, puesto que solamente *Mikistli*, se han convertidos en los voceros de este género desde su natal Zongolica, Veracruz. En cambio, en la zona andina existen bandas como Apu Rumi, banda de *black metal / folk* originaria de Huaraz, Ancash al norte de Perú que interpreta sus canciones en lengua quéchua.

todos los continentes, convirtiéndose en *Global Metal*⁸ (Global Metal) como le ha llamado el antropólogo Sam Dunn. El *metal* se manifiesta en versiones particularmente cargadas de hibridismo, que han integrado a su paso, todo tipo de elementos culturales de índole local.

En el caso de México, a pesar de que existen agrupaciones de metal que superan los treinta años de existencia como son Luzbel, Transmetal y Next, quienes interpretan sus melodías fundamentalmente en castellano, en la escena de nuestro país aún se discute si la lengua universal para expresar este estilo musical debería de seguir siendo de manera predominante el inglés. Sin embargo, una de sus ramificaciones más extendidas durante los últimos años, el *folk metal* (metal folklórico) ha abierto la posibilidad de emplear una amplia gama lingüística para la transmisión de sus mensajes, volviendo a esta, la corriente más multicultural⁹.

Sin duda alguna, Hamac Caziim¹⁰, banda de origen seri (Comcaac), con más de veinte años de experiencia ha sido una de las precursoras en mezclar los tonos de su música tradicional de Sonora con las distorsiones más pesadas de las guitarras eléctricas y los potentes golpes en la batería, combinados con otros instrumentos como las sonajas, los tambores y los raspadores, logrando de este modo poder traspasar nuestras fronteras nacionales. Según las palabras de CMIIQUE Francisco “El Indio”, su vocalista, aún las personas de mayor edad en su comunidad se han dado cuenta de la importancia de seguir transmitiendo al mundo en la actualidad, a través de un medio como la música, los valores primordiales de la cultura seri:

Ninguna cultura indígena está exenta a que le llegue otra manifestación cultural, entonces nos llegó un montón de música, desde música de aquí, géneros como rock, baladas, grupera, norteñas de mariachi (...) por parte de nuestra cultura, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros ancianos nunca nos dijeron nada, ellos pensaron también lo mismo que nosotros:

⁸ Sam Dunn es un antropólogo y documentalista de origen canadiense, que se ha dado a conocer por sus producciones audiovisuales. En 2007 produjo el documental *Global Metal* al lado de Scot MacFayden, en donde ambos expusieron la experiencia de jóvenes metaleros alrededor del mundo.

⁹ En lo general, el *Folk Metal* es una vertiente desde la cual se han generado muchas propuestas a nivel mundial, siendo que su principio fundamental es retomar las raíces de diferentes culturas y fusionarlas con los sonidos característicos del *metal*.

¹⁰ Esta banda, que cuenta con veintitrés años de antigüedad ha recorrido el país y algunos países como Estados Unidos, Guatemala, Alemania y Rusia, participando en numerosos festivales, además de ser protagonista de los documentales *Hamac Cazim* de Jerónimo Barriga, producido por IMCINE (2007) y de *Hamac Cazim* documental de H. Paul Moon de Zen Violence Films (2011). Asimismo, tiene en su haber dos producciones discográficas: *Hamac Cazin* (2005) e *Ihamoc Imac Ano Caalam* (2014). Ha sido a partir de festivales nacionales (Cumbre Tajín, Festival Internacional de Chihuahua, Ollin Kan) e internacionales (Smithsonian Folklife Festival de Washington, Festival de las Noches Blancas en Rusia y Festival Wassermusik en Berlín) como principalmente se han dado a conocer.

¿saben qué? a la vez que están haciendo su música, están metiendo a los jóvenes las canciones seris acá, eso es algo muy importante. Nos gusta dicen los viejos (Notimex, 31 de diciembre de 2014).

En ese contexto de imperante globalidad, la presencia de agrupaciones como Ik'al Ajaw cuyos miembros son originarios de los Altos de Chiapas, rompe con los presupuestos lingüísticos que asumen que al inglés le correspondería ser la lengua de expresión dominante en el *heavy metal* y en todas sus derivaciones musicales. Así, hace presencia Ik'al Ajaw en el Foro del Dinosaurio en el marco del Festival "Estruendo Multilingüe" del Museo Universitario del Chopo, durante su edición 2018: se encienden las luces del escenario y aparece en primer plano Jani Ahmed, guitarrista y vocalista quién presenta a su grupo Ik'al Ajaw, una banda de *heavy/ power metal* procedente de Oxchuc¹¹, municipio predominantemente tseltal de los Altos de Chiapas.

Tanto Jani, como Mario Rolando el baterista, Mario Gonzalo el bajista y otro guitarrista invitado para tocar durante las sesiones en vivo, visten ropa tradicional y entonan sus canciones en su lengua materna. Entre canción y canción, Jani interactúa con el público, explicando que el uso de la ropa es parte de sus tradiciones, traduce el concepto general de sus canciones y exhorta a los asistentes a que sin importar su origen valoren su propia cultura: "jóvenes del campo o de la ciudad, no importa de dónde seas (...) valora la cultura de tu gente, respeta a quién piensa diferente, es hora de cambiar el presente"¹². Jani bromea cuando comienza a fluir el vapor producido por la máquina de humo en el ambiente del recinto: "es para que imaginemos que estamos en Chiapas entre la neblina". Al final, en medio de las aclamaciones por parte del público se despide en su lengua el tseltal diciendo *Wokolawal* (Gracias)".

Fotografía No. 1

Ik'al Ajaw en Estruendo Multilingüe

¹¹ El municipio de Oxchuc también ha contribuido con otras bandas de rock como Yik'al K'op. Acerca de Yik'al k'op. En la estación de Radio La Voz de la Frontera Sur, la locutora los presenta de la siguiente manera: "la música tradicional la han mezclado con el rock, así se fortalecen y mantienen vivas nuestras lenguas y costumbres". Escuchar en: URL: <https://www.youtube.com/watch?v=onsrDh5m-J0> [consultada el 2 de octubre de 2018] y URL: <https://www.youtube.com/watch?v=Ur2eBXcbHn4> [consultada el 2 de octubre de 2018]

¹² Presentación de Ik'al Ajaw en el Festival "Estruendo Multilingüe" en el Museo Universitario del Chopo, 19 de octubre de 2018.

Ik'al Ajaw, en Estruendo Multilingüe
Ciudad de México
Olivia Domínguez Prieto, 2018
Fototeca Nacho López, cdi

En un sentido general, la participación de los grupos conformados por jóvenes que provienen de pueblos originarios en los escenarios de otras ciudades, es importante para darse a conocer en ambientes más diversos y ampliar su radio de influencia hacia otros públicos y no únicamente entre los jóvenes de sus comunidades. Juris Tipa en su participación como autor en el libro *Etnorock*, intitulado: “Rock en tu idioma, Rock en mi idioma: Etnicidad y Geografías Culturales en el Consumo del Rock en Tsotsil”, señala que una de las barreras contra las que tienen que luchar las agrupaciones que interpretan sus canciones en lengua, ya sea tsolsil o tsetsal (o cualquiera otra), es que se piense que solamente se trata de un fenómeno local, dirigido a los jóvenes de la comunidad que sean hablantes de la lengua¹³, lo cual propicia un gran desconocimiento entre otros sectores de jóvenes de lo que hoy en día se está produciendo desde los pueblos originarios de nuestro país:

¹³ En el caso del metal mexicano en sus diferentes versiones, aún hace falta poder integrar a estos grupos en los circuitos ya existentes, compartiendo escenarios con bandas de trayectoria reconocidas a nivel nacional e incluso internacional.

Las bandas de rock en Tsotsil son populares sobre todo en sus lugares de origen (Zinacantán y san Juan Chamula) y particularmente entre los jóvenes de habla tsotsil y tselal. Los jóvenes de habla castellana suelen no conocer estas bandas (...) Frecuentemente el rock en tsotsil fue identificado como una forma de “rescate de los orígenes culturales” del pueblo particular y, por lo tanto, como algo distante a los que no pertenecen a ese grupo étnico. La falta de interés en esa música usualmente es argumentada por el hecho de que cantan en tsotsil”, “no entiendo qué dice” y consecuentemente “es para los chavos de allí”. Al mismo tiempo, muchos jóvenes admiten que no dominan el inglés y, sin embargo, la música en este idioma constituye una considerable proporción de su consumo (Tipa, 2014: 105).

Kojama es otra banda de metal zoque, originaria de Ocoatepec, Chiapas e integrada en el año de 2012. Esta agrupación con influencia del sonido *punk* hizo presencia en la ciudad de México durante la cuarta edición del Festival *Estruendo Multilingüe*, en el año de 2017. Además de tener mucha representación en la escena del rock chiapaneco, han podido presentarse en otros foros de la ciudad de México, como son el Gato Calavera y el Multiforo 246, ambos en la colonia Roma, dándose a conocer entre el público capitalino. *Jiktan* (Ellos), es el nombre de su primer disco, en que abordan problemáticas actuales en los jóvenes, como es el uso de las drogas y la pérdida de orientación en la vida, aunque también recuperan en muchas de sus canciones, aspectos de sus tradiciones, de su cosmovisión y la naturaleza que les rodea en la región de Mezcalapa, al norte del estado de Chiapas¹⁴.

Fanduen es una agrupación originaria de Tenango de Doria, en el estado de Hidalgo, municipio predominantemente otomí, quiénes a través de sus letras denuncian la explotación, el ecocidio y muchas de las atrocidades cometidas por el ser humano, desde el poder. Esta agrupación con el paso del tiempo ha ido transformándose e integrando entre sus filas a músicos de otras poblaciones cercanas, que han ido conociendo a través de sus presentaciones en San Bartolo Tutotepec, Hidalgo y Huauchinango, municipio de la parte norte del estado de Puebla. Marco Polo “El Mamut”, bajista describe Tenango de Doria, con adjetivos que denotan gran emosignificación hacia sus orígenes familiares, reconociendo los cambios que se han presentado en la localidad, así como la revolución musical que viven hoy en día:

Es un municipio muy colorido y bastante hermoso en todos los aspectos, con los muros que lo rodean y la gente amable y trabajadora, además de tener una cultura de tradiciones bellas en todos los aspectos, son la combinación perfecta, a pesar de ser un pueblo en desarrollo,

¹⁴ Kojama, “Ellos” <https://www.youtube.com/watch?v=qNL9Z4x37y4> [consultado el 20 de octubre].

creo que estamos avanzando bastante rápido. Yo nací aquí y si me preguntan cuál es la diferencia entre hace veinte años a hoy, el cambio es bastante grande. En general, creo que Tenango de Doria es Tranquilidad, respecto, cultura (...). En el aspecto musical, creo que tenemos diversidad de géneros musicales y músicos comprometidos que en sus géneros han podido sobresalir. Hablando de música *rock* o *metal*, creo que vamos en crecimiento. Nosotros fuimos pioneros aquí del género metal y creo que a raíz de eso las nuevas generaciones están cada día más familiarizadas con éste género. Hace años nosotros junto con un grupo de amigos comenzamos a traer aquí a Tenango, bandas de Pachuca, Tulancingo, D.F. para empezar a armar *shows*, debido a eso nos nació el gusto por formar una banda (...) En Tenango sólo tenemos bandas rock urbano, *nu metal*, rap y metal cristiano. En la región Otomí- Tepehua y los municipios de Tenango, San Bartolo (Tutotepec) y ha habido siete bandas, de las cuales solamente quedamos dos¹⁵.

Mikistli es una de las pocas bandas de *black metal* cuyos integrantes interpretan sus canciones en la lengua originaria de sus padres: el náhuatl. Son originarios del municipio de Zongolica, situado en la zona centro del Estado de Veracruz y cuentan con once años de trayectoria, presentándose en diferentes foros de Veracruz, Puebla, Durango y la Ciudad de México (En la ahora Alcaldía de Milpa Alta). Oswaldo Flavio Gálvez “Tlacatekolotl”, ingeniero en desarrollo comunitario del Instituto Tecnológico de Zongolica, quién se ocupa a la educación musical y también es promotor cultural en su comunidad, es la voz y representante del grupo. Su padre es originario de Atzingo, una pequeña localidad en el municipio de Texhuacan y su madre de Zongolica, municipio de la región de las Montañas. Además de su gusto por el metal, también siente gran atracción por la música tradicional, así como por el uso de la lengua náhuatl, que ha tenido que sacar del cofre de los recuerdos familiares. Su música integra sonoridades de origen prehispánico, mezclado con los acordes y distorsiones propias del llamado “metal extremo”:

(De mi comunidad) me llama mucho la atención la música tradicional por sus instrumentos, el sentido ritual que tiene la música y lo que representa en este caso para los músicos y a la comunidad en general. A mí también me gusta muchísimo la lengua náhuatl. Yo la aprendí ya

¹⁵ Entrevista a Marco Polo, bajista de la banda Fanduen, Tenango de Doria, Hidalgo, por Olivia Domínguez Prieto.

de grande, mi dos papás son hablantes de la lengua, sobre todo mi padre, aquí en la casa la usan¹⁶.

Desde el punto de vista de Juan Pablo Zebadúa Carbonell en su texto: “Estilos Juveniles e Identidades en la Región del Totonacapan. Rockeros, Consumidores y Transculturados” del libro *Etnorock*, para el caso del *heavy metal*, los jóvenes de esta región ubicada al norte del estado de Veracruz no son visiblemente caracterizados por su estética “metalera” –o por los estereotipos de lo que se esperaría de un *metalero*- y su presencia está más marcada por el consumo de material,

Los heavymetaleros se aposentán en el universo del rock como los integrantes del estilo más representativo de un espíritu que intenta ser universal dentro de los márgenes de la cultura rock: el cabello largo, la vestimenta negra como símbolo referencial y del *underground*, la actitud de desafío en cada uno de sus *performances* o la señal tan popular, pero al mismo tiempo tan sectaria, de la mano en forma de cuerno que inevitablemente representa al selecto grupo de quiénes se saben fuera de los márgenes. El heavy metal es más que una simple distorsión; ha representado desde su fundación la fuerza, la aspereza de sonidos y el irrevocable contenido energético que el rock debe contener. En el Totonacapan existen consumidores de heavy metal, aunque no son marcadamente visibles por su estética. Es decir, no se observan de negro (en la región la temperatura media va de 30 a 38 grados centígrados) ni con el cabello largo. Usan de vez en cuando las famosas camisetas con leyendas de algún famoso grupo, por lo menos en los municipios grandes de la región. En todo caso su presencia se debe al activo intercambio cultural que generan con otros jóvenes y al consumo de material del que se apropian en las grandes ciudades, como Poza Rica, Puebla o México (Zebadúa; 2014:72-73).

No obstante, parecería que la cita anterior estaría enfocada más en los consumidores del *metal*, que en sus productores, puesto que como ha podido verse en las presentaciones de *Mikistli*¹⁷, en el aspecto performativo cuentan con una imagen, que no marcaría distancia alguna en términos visuales, con otras de *metal* no indígenas.

¹⁶ Entrevista a Oswaldo Flavio Gálvez “Tlacatekolotl”, vocalista y guitarrista de la banda de black metal *Mikistli*, por Olivia Domínguez/ transcripción Ameyalli Alanís Murillo.

¹⁷ *Mikistli*, “Xipe Totek” en Teatro Centauro, Ciudad Lerdo Durango disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=siS_936vfZE [consultado el 1 de noviembre de 2018].

Cabe señalar que, en los años más recientes se ha configurado en México una escena de “metal prehispánico”, representado por agrupaciones como Mictlán, Xibalba¹⁸, Xipe Totec, Ek Balam, Xiuhtecuhtli, Amo Cualli y muchas otras más que buscan preservar los orígenes míticos de la cultura antigua y que suelen hacer representaciones de rituales y danzas acompañadas por bailarines concheros. Sin embargo, pese a utilizar un nombre, y escribir las letras de sus canciones en lenguas originarias, proyectando ser transmisores de las culturas mesoamericanas, sus miembros no se reconocen como miembros de las comunidades indígenas. Dentro de la escena del metal, en sus diferentes estilos, la presencia de los grupos indígenas es aún muy reciente y ante los ojos de los espectadores se convierte en una puesta en escena novedosa y original.

Del punk urbano al punk rural

Una identidad sociomusical que tiene presencia entre los jóvenes de los pueblos originarios de México es el *punk*, que es una corriente que también tiene su origen tanto en los Estados Unidos, como en Gran Bretaña durante la década de los años setenta, ligado de manera determinante a la crítica social y a una actitud contestataria. En México, se formaron las primeras agrupaciones de *punk* durante los años ochenta, teniendo como base una crítica social hacia el sistema social, misma que se ve reflejada a partir de sus letras que ilustraban principalmente la marginalidad y la exclusión que los jóvenes vivían en las grandes ciudades¹⁹. No obstante, las redes que los jóvenes crearon entre la década de los años ochenta y noventa a partir de la edición de publicaciones independientes como son los *fanzines* y el intercambio por correo de cintas musicales, permitiría que esta cultura sociomusical se expandiera hacia otras ciudades y también hacia contextos no urbanos. Un ejemplo de ello es la comunidad de Tlapa de Comonfort en la Montaña de Guerrero, donde los jóvenes se organizaron en colectivos, promovían las presentaciones de bandas mexicanas de este género musical de toda la república y editaban sus propios *fanzines*.

Cabe señalar, que los espacios radiales también cobran importancia para la difusión de las culturas juveniles indígenas. En el 2002, Jaime García Leyva, historiador y locutor del

¹⁸ Tanto Mictlán (death metal) como Xibalba (black metal) son bandas precursoras de esta corriente, que comenzaron a tocar durante la década de los años noventa, sin que en ese momento se pudiera hablar en México de una “escena folk o de metal prehispánico” como la que se ha configurado hoy en día.

¹⁹ Muchas bandas pueden configurarse como referentes de la escena punk en México, como Rebel'd Punk, Massacre 68, Atoxxxico, Histeria, MELI, SS20, Espécimen, Xenofobia, Solución Mortal y otras más.

programa de rock “Las Otras Bandas”, publicaba en el suplemento Ojarasca de *La Jornada*, una reflexión que lleva por título: “Mixteco Punk. El Rock de la Montaña”²⁰, en donde hacía referencia a los chicos rockeros y punks de Tlapa de Comonfort en la Montaña de Guerrero y la manera en que vinculaban las propuestas indígenas, la música y la promoción de las causas sociales. En dicho texto se rescata el valor del programa *Las Otras Bandas*, que transmite la radiodifusora *XEZV La Voz de la Montaña*. La mencionada estación, fundada en el año de 1979 en el marco de las políticas indigenistas, al día de hoy se ha convertido en un medio importante para comunicar a los migrantes de Guerrero, Oaxaca y Puebla, a través de sus transmisiones en náhuatl, mixteco ne’pa’ (tlapaneco) y español. La comunidad de Tlapa desde finales de los años ochenta se convertiría en un territorio *punk*, desde el que los jóvenes generarían sus propios espacios de convivencia física y literaria (los fanzines), como lo afirma García Leyva:

A fines de los ochenta se integró el colectivo Mugre y Miseria, que usaba este nombre en mixteco: *Yakua Nda’ vi*. Sus tendencias eran punk. Sus influencias provenían de los contactos con gente del Tianguis del Chopo, la lectura esporádica de fanzines anarco punks como *Amor y Rabia*, *Picahielo*, el Fanzine *Banda Rockera* y otras revistas subterráneas. En 1995 se integró el Colectivo Cultural Montaña del Sur (...) editaron el fanzine *Caracol* y convocaron al Primer Encuentro de Chavos Banda en 1996 en el Auditorio del Instituto Nacional Indigenista (...). Otros colectivos han sido el Colectivo Reflexionista Fórmula Positiva y el Colectivo Pacuzi, que realizaban audiciones de rock (...) El colectivo La Komarka Anarka, comulga con las ideas anarquistas punk y la autogestión libertaria (...) La más reciente formación juvenil es el colectivo Resistencia Anarquista Punk Guerrero (RAPGro)²¹.

Lo anterior, permite dar cuenta de una tradición de organización autogestiva entre los jóvenes de una comunidad en donde la migración –aún antes que el mundo virtual- ha tenido un papel definitivo en la transmisión de elementos propios de las culturas juveniles locales y la adopción de patrones externos.

Jaime García Leyva en su capítulo “Jovenes Indígenas, Identidad y Rock en la Montaña de Guerrero, reconoce en la migración, el proceso fundamental que ha traído transformaciones en la región, así desde su mirada, el rock llega a partir de diferentes

²⁰ García Leyva, Jaime Ojarasca 67, “Mixteco Punk El Rock de la Montaña”, noviembre 2002. URL: <http://www.jornada.com.mx/2002/11/18/oja67-mixtecopunk.html> [consultada 30 de septiembre de 2018]

²¹ CDI, La Voz de la Montaña (Radiodifusora) <http://www.cdi.gob.mx/ecosgobmx/xezv.php> [consultada el 27 de octubre].

canales, como son: los estudiantes mestizos que estudiaban al exterior y a su regreso traían material, la migración que se intensifica en la década de los años ochenta hacia las periferias de la ciudad de México (los municipios de Ciudad Netzahualcóyotl y Chimalhuacán), la presencia de la mencionada estación radial XEZV La Voz de la Montaña, los medios de comunicación y la promoción de grupos suscritos en el llamado “Rock en tu idioma” y esencialmente los vínculos y el intercambio –tanto de materiales discográficos, como de información- que se generaba entre colectivos rockeros (Cfr. García, 2014:82).

Actualmente, una de las bandas de *punk rock étnico* que se encuentra vigente es Tachapunk, originarios del municipio de Huehuetla, ubicado en el estado de Hidalgo, quiénes próximamente cumplirán diez años de trayectoria musical. La agrupación comenzó a tocar en el año de 2009 bajo el nombre de Banda Callejera, representando al género del rock urbano y para el año de 2014, definieron que el *punk* les representaba de una mejor manera y cambiaron su nombre a Tachapunk, palabra que resulta de la conjunción de la palabra tepehua *tachapun* (que significa fuerte), a la cual le es agregada la letra “k” del *punk*. Actualmente la agrupación está conformada por Beatriz Guadalupe Tolentino Solís (bajo eléctrico), Juan de Jesús Gaytán Téllez (guitarra), Manuel Encarnación García (guitarra), Rodrigo Aparicio Alejandro (batería) y Juan Carlos Encarnación García (voz, guitarra líder, compositor de la banda). Así lo explica Juan Carlos Encarnación García, originario de la comunidad de Lindavista (Mirasol) en el municipio de Huehuetla, guitarrista y vocalista de Tachapunk y estudiante de la licenciatura en desarrollo sustentable:

Para nosotros *Tachapunk*, significa fuerte, resistencia, como homenaje a los pueblos originarios que han resistido problemas sociales, ambientales, políticos. Es por ello que de igual manera cambiamos de *rock urbano* a *rock punk rural* (...) porque en nuestras canciones hablamos de nuestra cosmovisión Tepehua, la relación que existe entre cada ritual, sonos y danzas, leyendas, cuentos, historias de vida, dar a conocer la importancia del porque la cultura Tepehua debe seguir preservándola. De hecho, nosotros hicimos mezclas con los sonos, le compusimos letras a estos sonos que son importantes para la comunidad Tepehua. En nuestros eventos llevamos atuendos que representan una parte de la cultura Tepehua. De igual manera en nuestra música expresamos ese grito callado que el pueblo se ha reprimido por tantas injusticias²².

²² Entrevista a Juan Carlos Encarnación García, guitarrista y vocalista de Tachapunk realizada por Olivia Domínguez Prieto

El punk rural –como le han nombrado ellos mismos- tendría desde su perspectiva transmitir la cosmogonía tepehua, sumando preocupaciones actuales que comparten con jóvenes de otras comunidades indígenas y campesinas.

El ska también se canta en zoque

El *ska*, es un género musical con más de cinco décadas de existencia, que fusiona el rock con la música afroamericana, poniendo énfasis fundamental en el uso de metales que acompañan al bajo, a la batería y a las guitarras que convencionalmente son utilizados por el *rock*. En nuestro país, durante la década de los años noventa, este estilo musical comenzó a tener una gran influencia entre los gustos juveniles a través de su llamada “tercera ola”. Uno de los representantes de *ska* más significativos en este estilo entre los jóvenes de los pueblos originarios, es *La Sexta Vocal*, grupo zoque, que como sus coterráneos de la banda Kojama, son parte de la escena musical del municipio de Ocoatepec, quienes combinan este género con los sonidos de su pueblo²³. Cuentan con dos producciones discográficas: “Ode Mabaxä (Sueño) e “Ipstäjkw Witpä” (Laberinto). Han realizado diferentes presentaciones en nuestro país, en Chiapas, Oaxaca, Chihuahua y Veracruz. En la Ciudad de México se presentaron en el Festival Estruendo Multilingüe en 2016 y han recorrido otros espacios como el Hilvana, El Multiforo Alicia y la Biblioteca Vasconcelos. Encuentran sus principales en grupos de rock y de *ska* como: Los de Abajo, La Maldita Vecindad, Panteón Rococó, Estrambóticos, ska-p, Pánico latino, Skatalites, Salón Victoria, Los Guanábanas, Oí skull mates, Sekta Core. En sus interpretaciones mezclan los sonidos del *ska* y *rock steady* con flautas de carrizo y tambores tradicionales.

Rap- Hip Hop y la palabra cantada

En los últimos años, el *rap*, a pesar de no ser un género de nueva creación ha sido uno de los estilos musicales con mayor difusión entre los jóvenes mestizos e indígenas que habitan

²³ “La Sexta Vocal hace Ska en Lengua Zoque”, en *Milenio Diario*, URL: <http://www.milenio.com/cultura/la-sexta-vocal-hace-ska-en-lengua-zoque>, [consultada el 30 de noviembre de 2018].

en los espacios urbanos. Se trata de un estilo musical que se caracteriza por el uso del habla rimada sobre una base rítmica en forma de pista musical, que tuvo su origen en las calles de los Estados Unidos de Norteamérica, particularmente entre los afrodescendientes del barrio del Bronx. Desde su narrativa, los jóvenes habitantes de los *barrios bajos* de la ciudad de Nueva York aún suelen denunciar a través de sus letras tanto los abusos policiacos, como la discriminación racial y la marginación socioeconómica de la que han sido víctimas durante varias décadas, además de narrar diferentes problemáticas urbanas y sociales, así como la propia cotidianidad en la que se desenvuelven. Cabe señalar que algunos críticos musicales asumen que el *rap* y el *hip hop* son sinónimos, no obstante, otros más, desde una visión más amplia, ven a este último como un movimiento artístico que incluye también al *graffiti* como expresión gráfica, a los *Disc Jockeys (DJ's)* o programadores musicales y al *break dance* como expresión del movimiento corporal.

En los años más recientes, los músicos de *rap* se han apropiado de las calles y las plazas de las ciudades mexicanas, interpretando sus mensajes y haciendo uso de las diferentes modalidades de transporte público. Su crecimiento expansivo como cultura musical –y, para algunos también como una opción laboral que los inserta en las filas de la economía informal- entre los músicos ambulantes que utilizan los autobuses, colectivos y el Sistema de Transporte Colectivo Metro, también se debe a la mayor accesibilidad material en la reproducción del sonido: a diferencia de otros estilos musicales que requieren el traslado de instrumentos y voluminosos amplificadores, e incluso también de la presencia de otros músicos para lograr ensamblar las melodías, a los *raperos*, en una versión más básica, les basta contar un micrófono y una pista sonora con sus respectivos efectos, transmitida desde un dispositivo electrónico que reproduce un sonido de base, aunque en ocasiones también suelen prescindir de ello e improvisar sus piezas musicales a *capella*.

La voz humana, en este género musical es el instrumento predominante y el texto hablado con su respectivo mensaje ocupa el primer plano dentro de sus interpretaciones. A diferencia de otros estilos musicales, donde el contenido de letras de las canciones es complementario, en el *rap* (rap conciencia, como le llaman algunos) son el vehículo principal para transmitir sus líneas de pensamiento, emociones, crítica social, descripciones del espacio urbano y sus problemáticas en general.

CUADRO No.1

La Composición Pluriétnica del Rap en México

Cantante	Lengua/ Pueblo representado
-----------------	------------------------------------

Dieguiito MC	Totonaca
Matckuk Belela	Yoreme
Morales	Mazateco
Ketzal Séptimo Tolteca	Mazateco
Kipper	Mazateco
Mixe Represent	Mixe
Martín Cabrera Quezada (mágico)	Nahua
Juchirap	Zapoteco
Damián	Zapoteco
Mare Advertencia Lírika	Zapoteco
Zara Monrroy	Seri
Janeydi Molina	Seri
Una Isu	Mixteco
Patboy	Maya Yucateco
Carlos Martín Cen Valle (Hijo del Sol)	Maya Yucateco
Yaalen K'uj	Maya Yucateco
Dino Chan	Maya Yucateco
Báalam Ich	Maya Yucateco
Mente Doble	Zoque
Juan Sant	Totonaco
Oskarr Elías	Totonaco
Error en el Sistema	Otomí
Colectivo Dëtha	Otomí

Elaboración propia con base en la información obtenida en trabajo de campo

La presencia de los jóvenes raperos en las calles de las grandes ciudades de México, pero también en las de los pueblos originarios es cada vez más notoria. De esta manera, han aparecido en escena, durante los últimos años *raperos* que interpretan sus canciones en diferentes lenguas originarias, convirtiéndose en el estilo musical contemporáneo que tiene una mayor representación pluriétnica, con intérpretes procedentes de diversas comunidades de nuestro país, como podrá observarse en el cuadro No. 1.

Todos estos intérpretes de *rap* y otros más, ya sea de manera individual, en colectivo o a través de colaboraciones especiales, en su mayoría describen a través de la lírica de sus

canciones, el estado actual de sus comunidades y de su cultura. Este *rap originario*, como le ha llamado Nicolás Hernández Mejía²⁴, a partir de los resultados encontrados en su investigación *Rap Originario. Experiencia de vida y prácticas estéticas de Jóvenes Indígenas en la Ciudad de México* (2017), se ha convertido durante los últimos años, en una de las máximas formas de expresión e identidad de los jóvenes de los pueblos originarios y, por consiguiente, en una de las formas más atractivas de expresarse, conservar y transmitir su lengua madre.

Uno de los representantes del *rap* que más importancia ha cobrado en los años más recientes es Juan Sant (Juan Santiago Téllez) nacido en la ranchería El Terrero en el Municipio de Pantepec, Sierra Norte de Puebla. Juan Sant migró a los quince años de su comunidad y actualmente radica en la Ciudad de México. Desde el año de 2004 se dedica a hacer *rap*, combinando sus tiempos con su trabajo como obrero. Cuenta en su haber con un disco intitulado “El Ego de un Indio” (2013) en el que destaca la canción bilingüe (castellano/ totonaco) intitulada *Somos* que aborda principalmente el tema de la discriminación hacia las personas que pertenecen a los pueblos indígenas²⁵, en ella comienza presentándose para después dar paso a una crítica profunda sobre el trato que ha recibido como indígena en la ciudad:

Me presento
Soy el esclavo del rap
Sí, soy Juan Sant
El MC que a ti te daña
(...)
¿Qué pensaban engreídos?
Que yo por ser
Un indio Totonaco estaba perdido
¡Tontos!
No saben que de dónde vengo
Lograr tus sueños es imposible
(...)

²⁴ Hernández Mejía, Nicolás (2017) *Rap Originario. Experiencia de vida y prácticas estéticas de Jóvenes Indígenas en la Ciudad de México*, Tesis para obtener el grado de Maestro en Antropología Social, México, CIESAS, 2017.

²⁵ En siguiente liga (Mente Negra) se puede escuchar la música de Juan Sant, URL: <http://mentenegra.com/juan-sant/> [consultado el 30 de septiembre de 2018]

Contra pala y machete yo crecí
Pero así de firme
Con la tierra entre las uñas
Y en la frente sudor
Ustedes tendrán que oírme
Soy el hijo del maíz (...)

Las letras de las canciones que escribe Juan Sant, como podrá verse más adelante, tienen en su mayoría un carácter autobiográfico, pero del mismo modo reflejan la vida y problemáticas de los jóvenes indígenas, que, como él, han migrado hacia las grandes urbes en los últimos años.

Desde las comunidades hasta los muros metropolitanos: el graffiti

Más allá de las expresiones musicales, las artes plásticas y las artes visuales también han sido una esfera cultural en la que los jóvenes de los pueblos originarios han desarrollado propuestas propias, que están teniendo una destacada participación y que inclusive ha sido reconocidas a nivel internacional. Ambos campos son un medio idóneo para que los jóvenes indígenas puedan transmitir y a la vez motiven la conservación de las tradiciones de sus pueblos. En el campo de las artes plásticas, la pintura, el grabado, la escultura en diferentes materiales y el graffiti, son elementos visuales capaces de llegar a un amplio público cuando se exhiben en galerías, museos, casas de cultura e incluso en las mismas calles.

El rap comparte un espacio con el ambiente del graffiti. Artistas como Irving Cano, han logrado gran reconocimiento por sus contribuciones en esta disciplina gráfica. Cano, quién es originario de Santa María Xadani, municipio colindante con la ciudad de Juchitán de Zaragoza, en el Istmo de Tehuantepec en Oaxaca, ha realizado intervenciones gráficas en varias ciudades mexicanas como Oaxaca, Morelos, Puebla, Tlaxcala y la Ciudad de México, pero también ha logrado traspasar las fronteras de nuestro país y dejar su huella a través de sus murales de las calles de las ciudades de otros países como son: Venezuela, los Estados Unidos de Norteamérica, Chile, Ucrania, así como los Emiratos Árabes Unidos. Saltó de realizar murales en las fachadas de las casas y edificios de la ciudad de Juchitán, a los muros de las grandes urbes, que presentaban las condiciones espaciales necesarias

para ejecutar graffiti monumental²⁶. Su trabajo mural, consiste en la actualidad en más de cuarenta obras de corte realista, en las que destacan el colorido y las formas características de los textiles del Istmo de Tehuantepec.

Fotografía No. 2

Detalle del mural de Irving Cano "Cultura y Folclor Zapoteca"
Ciudad de México
Óscar Clorio Basurto, 2018
Fototeca Nacho López, cdi

Irving Cano se especializa en plasmar de manera expresiva los rostros de las personas, por lo cual se puede afirmar que su obra tiene un profundo sentido sociocultural, puesto que su principal preocupación es poder mostrar al mundo "los rostros del pueblo mexicano", como podrá verse en la Fotografía No.2 del mural ubicado sobre el Eje 1 Norte, Guerrero en colonia Guerrero, Ciudad de México, que lleva por título "Cultura y Folclor Zapoteca", donde se mezcla lo actual, con lo ancestral.

²⁶ Para mayor referencia consultar la página *web* Neomexicanismos: Irving Cano. Cuando el Arte Urbano cobra otro significado". Disponible en: <http://neomexicanismos.com/arte-urbano/irving-cano-murales-graffiti/> [consultada el 12 de octubre de 2018].

Uno de los *crews* de jóvenes de los pueblos originarios que más importancia ha comenzado a ganar en el medio del graffiti, es el *Colectivo Chiquitraca*, procedente de la ciudad de Juchitán, Oaxaca, donde también ha participado Irving Cano. Este colectivo, cuyo lema es “pintar hasta explotar”²⁷, plasma elementos importantes de su cultura zapoteca y actualmente lleva a cabo el proyecto *Binni lánu* (nuestra gente) retratando en gran formato a personas que son significativas dentro de las comunidades de Istmo de Tehuantepec, muchas de ellas adultas mayores.

En su paso por las calles de la ciudad de México, los jóvenes graffiteros de Chiquitraca lograron dejar sus huellas de apropiación en sus muros, que al ser monumentales son más visibles desde las grandes avenidas, como puede apreciarse en el mural ubicado en Avenida Reforma y la calle de Comonfort (ver fotografía No.3).

A decir de “Gotha”, integrante del Colectivo Chiquitraca, plasmar sus imágenes en los muros de las avenidas de la ciudad de México, ha sido fundamental para dar a conocer su trabajo,

(...) formar parte de ese tipo de proyectos es muy importante para nuestro colectivo, realizar murales en la ciudad de México para nosotros es muy importante porque pues en Oaxaca, en donde somos de Juchitán no hay espacios como de esas dimensiones y si las hay el apoyo es mínimo, estar trabajando aquí, estar presentes y dejar un pedacito de lo que nosotros somos, para nosotros es muy importante²⁸.

Fotografía No.3

²⁷ Neomexicanismos, “Colectivo Chiquitraca. Arte Urbano en Homenaje a la Cultura Zapoteca, Disponible en URL: <http://neomexicanismos.com/arte-urbano/colectivo-chiquitraca-street-art-oaxaca-mexico/> [consultada el 12 de octubre de 2018].

²⁸ Entrevista de Perla Espínola para *Clandestina*, disponible en URL: <http://.myyoutube.com/watch?v=cY-aM91EZt8> [consultado el 28 de noviembre de 2018].

Mural del colectivo Chiquitraca
Ciudad de México
Óscar Clorio Basurto, 2018
Fototeca Nacho López, cdi

En San Cristóbal de las Casas, ciudad en la que confluyen múltiples grupos étnicos, los jóvenes desde hace algunos años han hecho presencia en el espacio público a través del graffiti. Aquí aparece el trabajo de Digno *Dyg' Nojoch*, otro joven graffitero nacido en el municipio tsotsil de Chenalho en los Altos de Chiapas, hijo de padres originarios de las comunidades de Yabteclum (Pueblo Viejo) y Chimukum, quién ha podido conocer otras partes de nuestro país gracias a su trabajo como muralista: ha intervenido espacios como

Xochimilco, La Merced, Culhuacán, la estación del Metrobús Constitución de Apatzingán, Santa María la Rivera y la Escuela Nacional de Antropología e Historia en la ciudad de México, así como los muros del municipio de Texcoco y de Toluca en el Estado de México y múltiples intervenciones en diferentes ciudades como Querétaro, Oaxaca, Puebla, Yucatán y Quintana Roo. El trabajo del muralismo también implica la integración de los miembros de la comunidad: de otros jóvenes, adultos y principalmente de niños, a quienes en ocasiones, graffiteros como *Dyg' Nojoch* imparten talleres para poder introducirlos al mundo de esta disciplina gráfica,

Acá en San Cris, trabajamos murales colectivos, nos enfocamos más en la integración de los vecinos, padres y niños, ya no en la barda que pinta. Tratamos de compartir lo que sabemos. En los murales que he hecho en Chiapas, en las comunidades, trato de integrar a los que viven en las casas o personas cercanas²⁹.

En relación a la ejecución del graffiti y a la conformación de *crews* de jóvenes de las comunidades en el marco de la cultura *hip hop*, María Laura Serrano Santos, en su artículo “Soy de los dos lados, a la mitad me quedo. Estilos de vida en Jóvenes Indígenas Urbanos de San Cristóbal de las Casas, Chiapas”, después de hacer su trabajo de campo con el Colectivo Patrulla Roja/Chulel Colectivo, que integra varios *crews* considera que,

(...) al estar en un *crew* y simpatizar con la cultura hip hop los jóvenes indígenas adquieren una serie de valores y elementos, y además se introducen en el consumo de bienes específicos de ese estilo, lo cual los distingue del resto de los jóvenes. Al darle estilo a sus vidas los jóvenes indígenas también transforman los espacios que componen esta ciudad [San Cristóbal de las Casas]. Las actividades relacionadas con la cultura hip hop los hacen visibles mediante las pintas de graffiti, los bailes exóticos (como el *breakdance*) o la improvisación del rap en sitios públicos, con lo que agregan imágenes que rompen la cotidianidad de los espacios, resignificándolos y apropiándose de ellos (...). En ellos los jóvenes comparten experiencias y aprendizajes, consolidan relaciones de amistad y compañerismo, practican las actividades que les interesan, difunden y copian modas, comentan sus problemas y toman decisiones. Esta apropiación del espacio urbano es una muestra de la resistencia y estrategias que echan a andar ante las condiciones de desventaja en las que se encuentran (Serrano, 2015: 169).

²⁹ Entrevista a Digno *Dyg' Nojoch*, graffitero originario de San Pedro Chelnahó, en los Altos de Chiapas por Olivia Domínguez Prieto.

Eddy Noé Hernández Gómez es un graffitero, bailarín de *breakdance*, promotor de la cultura urbana y arquitecto de la ciudad de San Cristóbal de las Casas en Chiapas. Es parte del *crew* Patrulla Roja, un colectivo con ocho años de existencia conformado por más de quince personas, en su mayoría hombres, pero también mujeres. Eddy, pertenece a un hogar multicultural: es hijo de padre de origen tojolabal y madre tseltal, quienes emigraron hacia la ciudad en la búsqueda de mejores condiciones para su familia. Eddy pudo tener conocimientos de las lenguas y de sus respectivas culturas a través de sus padres. Desde muy joven se sintió atraído por el *breakdance*, desde que estaba cursando la secundaria lo aprendió viendo y replicando los pasos. A través de distintas amistades se fue conectando e identificando poco a poco con la cultura del *hip hop*, aún antes de conocer profundamente su significado:

Pasé muchos años sin saber lo que estaba haciendo, hasta después fue que conocí y entendí, pero también fue un proceso de conocer a personas, de ir a evento y bueno ya después y *más ahora fue salir un poco de mi zona de confort en San Cristóbal*³⁰.

Como *Patrulla Roja* han podido recorrer los estados de Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Guanajuato, Quintana Roo y la Ciudad de México. En lo individual, Eddy ha podido participar en diferentes eventos y competencias de *hip hop*³¹ organizados en Campeche, Morelos e incluso en Guatemala, teniendo la oportunidad de conocer la ciudad de Guatemala, Antigua y Panajachel.

En lo que refiere a la producción artística en otros campos de lo gráfico, destacan personalidades como Filogonio Naxim, licenciado en artes plásticas y visuales en la Facultad de Bellas Artes de Oaxaca, pintor y grabador, originario de la comunidad mazateca de Mazatlán Villa de Flores Magón, en la Región Cañada en Oaxaca. Su obra es amplia e incluye dibujos, grabados, óleos y otras técnicas más. Las temáticas que aborda son diversas, recuperando aspectos de su cultura originaria, pero también haciendo una crítica a las condiciones en las que se encuentra la mayor parte de la población a nivel mundial. Filogonio habita desde hace cuatro años en la colonia Merced Gómez de la ciudad de México, lugar en donde está ubicado su taller y en el que en próximas fechas se inaugurará una pequeña escuela para la enseñanza artística dirigida a niños migrantes.

³⁰ Entrevista a Eddy Noé Hernández Gómez graffitero, *breakdancer* de la ciudad de San Cristóbal, por Olivia Domínguez.

³¹ Las competencias están dirigidas a *breakdancers* que en lo individual o colectivo busquen demostrar que tienen la mejor técnica. También es un espacio de convivencia entre *crews*.

Fotografía No. 4

Filogonio Naxim, artista plástico mazateco
Ciudad de México
Olivia Domínguez Prieto, 2018
Fototeca Nacho López, cdi

A pesar de que es en la Ciudad de México donde realiza la mayor parte de sus exposiciones y donde promueve sus creaciones, su mayor inspiración proviene desde su propia cultura mazateca, de la descripción de su entorno, en el que además de apreciar y reproducir el paisaje natural, reconoce la convivencia que se da entre las personas de la comunidad:

¿Qué es lo que más me gusta [de mi comunidad]? Pues todo, bueno, es que como hay de todo, vivo, desde el paisaje, la convivencia con la gente, en esa comunidad de, de hablar, convivir con los demás, pues, es más como esa convivencia de, este, de familia de amigos de

personas de la comunidad, porque pues es más como, enriquece más el trabajo. En comparación de la ciudad, pues aquí na'más convives con unos cuantos, incluso hasta con los vecinos solo saludas o, o para ir recorriendo en todos los lugares. Pero la comunidad es más este, como, como esa forma de convivencia desde el tequio, el intercambio de actividades, de las faenas, de ideas, de cuestionamientos, así como, como la sobrevivencia de la ciudad, pero, más, más en el ámbito de la naturaleza. También, desde cómo convives, como respiras el aire puro, escuchas los pájaros, la gente, o sea, como más que nada la gama de este, de esa realidad, ¿no? una realidad feliz, porque no es una realidad, este, que es malo, ¿no? si no es bonito, porque cosas que no hay en la ciudad o en diferentes pueblos. Y allá me gusta mucho, como caminar y convivir con la gente de la comunidad y platicar y este, y quisiera, este, tener también como diferentes actividades culturales ahí también, porque como es un pueblo que no, que no conocen como mucho como esta parte de actividad cultural, siempre he ido, desde que estaba yo en la facultad daba talleres a niños³².

Filogonio Naxim, preocupado por la pérdida de identidad cultural, plantea generar un espacio donde a partir del arte los niños, puedan recuperar los elementos más importantes de las tradiciones del pueblo mazateco. De esta manera, podemos ver un ejemplo de cómo los jóvenes indígenas, contribuyen no solamente con su obra, sino también con la formación de otros jóvenes y niños, preservando de esta manera sus raíces y su cultura.

Artes Visuales

En el campo de las artes visuales, los jóvenes indígenas también están destacando a través de sus propuestas novedosas que intentan retratar aspectos de la vida de sus propias comunidades, en particular en lo que se refiere a la producción de documentales y a la fotografía. Las imágenes, ya sean éstas fijas o móviles, tienen la posibilidad de encapsular el tiempo y el espacio, mostrando aspectos de la vida de las comunidades indígenas en nuestro país, atravesadas por la mirada de los propios miembros de las comunidades originarias. De esta forma, aparecen tanto en las fotografías, como en el cine documental, paisajes naturales, caminos, actividades productivas, interacciones entre los habitantes, el vestido, la comida, la relación de los pueblos originarios con la naturaleza, el trabajo artesanal y artístico, la vivienda tradicional, las festividades de los lugares, así como los diferentes patrones de consumo introducidos en las comunidades a través del fenómeno

³² Entrevista a Filogonio Naxim, artista plástico de la comunidad mazateca Mazatlán, Villa de Flores Magón, por Olivia Domínguez/ transcripción Cristóbal López Carrión.

migratorio. Las imágenes transmiten aquello que fotógrafos y documentalistas de los pueblos originarios quieren mostrar al resto del mundo espectador sobre su vida cotidiana y sobre los usos y costumbres que les transmitieron sus padres y abuelos.

Cine documental Indígena

En días recientes, durante el Festival Internacional de Cine de Morelia que se llevó a cabo entre el 20 y el 28 de octubre del 2018, se organizó la mesa redonda *El Cine Indígena en México y en el Mundo*, junto con la presentación de Documental Ambulante A.C., agrupación dedicada a promover el cine documental con perspectiva social y comunitaria. Esta organización de cineastas capacita mediante los talleres “Ambulante más allá” a personas de comunidades indígenas y campesinas en México y América Central, brindándoles herramientas para formarlos como nuevos realizadores. Después de la presentación de tres documentales “El Nail” de Néstor A. Jiménez Díaz, “Campo 92 de Carlos Rivero y “Guardianes del Mayab” de Jaime Magaña, los directores se hicieron presentes y compartieron diferentes puntos de vista sobre la posibilidad de pensar al cine indígena más allá de lo documental y comenzar a pensarlo también desde la ficción, campo en el que de manera particular los realizadores de los pueblos originarios no han tenido mayor presencia hasta el momento.

Néstor Jiménez, joven tzeltal originario del municipio de Tenajapa, es director de los documentales: “Don de Ser” (2015) y “El Nail” (2012). En ambos se describe la vida cotidiana, la ritualidad y las festividades de su comunidad, acompañados de procesos de cambio transgeneracional, que, a su vez, son producidos en gran medida por el fenómeno de la migración. La propuesta de su trabajo cinematográfico es, por una parte, un llamado a que no se pierdan las tradiciones y el sentido de comunalidad³³ en su tierra natal y por otra, la posibilidad de que éstas se conozcan y trasciendan más allá de los límites de su comunidad.

³³ Néstor Jiménez se refiere a este concepto, que desde la perspectiva de Jaime Martínez Luna, se trata de “un concepto vivencial que permite la comprensión integral, total, natural y común de hacer la vida: es un razonamiento lógico natural que se funda en la interdependencia de sus elementos temporales y espaciales; es la capacidad de los seres vivos que lo conforman (...) una sociedad territorializada comunalmente organizada, recíprocamente productiva y colectivamente festiva, diseña mecanismos, estrategias, actitudes, proyectos que le determinan la cualidad en sus relaciones con el exterior; asimismo diseña principios, normas, instancias que definen y reproducen sus relaciones a su interior (Martínez, 2015:100).

Quizá una de las presencias más importantes en contexto de las artes visuales en el llamado “cine indígena”, es la de Yolanda Cruz, originaria de la comunidad chatina de San Juan de la Cieneguilla, en Oaxaca, quién emigró cuando era adolescente hacia la ciudad de Los Ángeles, California. Esta cineasta, tiene en su haber siete documentales que han llegado hasta el *Sundance*, uno de los festivales cinematográficos internacionales más importantes de los Estados Unidos y del mundo. Entre ellos su primer largometraje, intitulado “La Raya”, que aborda la situación de las mujeres en las comunidades campesinas en México con altos índices de migración hacia el país del norte. “Reencuentros 2501 Migrantes”³⁴. En las diferentes ediciones del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) ha presentado los siguientes trabajos: “Entre Sueños” (2000), “*Guenati’za: los que vienen de visita* (2003), *Sueños Binacionales* (2005), *Reencuentros: entre la Memoria y la nostalgia* (2008), *Echo Bear* (2012), *El Reloj* (2013) y *Las Lecciones de Silveria* (2014), en todos ellos recuperando el sentido de pertenencia a su comunidad, desde la perspectiva de quién ha migrado hacia otras latitudes.

La Fotografía desde la mirada de los pueblos originarios

En la fotografía documental se puede mencionar el trabajo de César Guerrero, de Huautla de Jiménez, sierra mazateca en Oaxaca, quien, desde hace varios meses, creó el sitio: “La cotidianidad de los pueblos mazatecos”, buscando retratar los aspectos de su cultura, que, desde su punto de vista, podrían llegar a desaparecer en algún tiempo y de esta manera poder darlos a conocer. Su trabajo –ya sea a color o de manera monocromática, está dirigido a su propia comunidad, pero sobre todo a los más jóvenes,

Siento como que a ellos [a los jóvenes] no les interesa tanto ¿no?, igual y si por la moda, pero creo que ellos quieren ver más, no sé si se haya dado cuenta, de hecho no imprimieron una foto que me gustó de una señora en huipil, es la única creo que tengo en huipil, de hecho tengo varias, tengo más en mi *Instagram* personal, pero no las quise meter en La cotidianidad, porque es este, haga de cuenta que es un página que la empecé en marzo apenas, no tiene mucho, y desde ahí empecé a meter fotos que son de marzo para acá y las fotos anteriores, pues algunas las tengo en *Instagram* y otras las tengo ahí en el archivo y no las saco. Bueno, a lo que voy, es que ahorita los jóvenes les interesa por eso mismo el folclorismo, andar

³⁴ “México: Cineasta Indígena dirigirá documental sobre sus raíces”, Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas, URL: www.clacpi.org/mexico-cineasta-indigena-dirigira-documental-sobre-sus-raices/ [consultada el 10 de noviembre de 2018].

corriendo atrás de la viejita con huipil, tomar la foto y subirla. Entonces este... ¿de qué se trata no? ¿Qué sientes pues de tomar la foto? ¿Es simplemente por qué se ve bien folclórico se ve muy *guelaguetzero*? ¿O qué onda? Yo no le veo sentido a eso, yo trato como de indagar a veces no se reflexionar qué piensas. Por ejemplo me gustó una foto, le digo, pero no la imprimieron, es de una señora, una señora que está sentada, trae el rebozo, lo trae tapado, no lo trae acomodadito, lo trae así encimado por el calor que hacía ese día, trae su bastón, y si trae huipil, pero la capté en blanco y negro, en monocromo no quería como darle ese colorido, porque me llamó más su, me llamó más la expresión de su cara³⁵

Fotografía No. 5

César Guerrero y la cotidianidad de los Pueblos Mazatecos
Ciudad de México
Olivia Domínguez Prieto, 2018
Fototeca Nacho López, cdi

³⁵ Entrevista a César Guerrero, fotógrafo originario del pueblo mazateco, septiembre de 2018, por Olivia Domínguez Prieto. Transcrita por Cristóbal López Carrión.

Así aparece una mujer que coloca velas en la ofrenda para su familiar difunto en el Día de Muertos (S'uik'ien,), el campesino que regresa después de una larga jornada de trabajo, las milpas familiares que se siembran en el patio o alrededor de las casas, la procesión del Sábado de Gloria, la venta de alimentos típicos producto de la tierra, la preparación de alimentos, el trabajo artesanal y su comercialización en los espacios de venta, los domingos de laza, los juegos de los niños y la sabiduría ancestral mazateca reflejada en los rostros de los adultos mayores.

Las letras indígenas: poesía y cuento.

En el terreno de la literatura, los jóvenes indígenas han logrado una fuerte presencia, en particular, en lo que se refiere a la poesía. Motivados por algunas convocatorias como son el Premio Nezahualcóyotl de Literatura en Lenguas Mexicanas que se otorga desde el año de 1989, el Premio a la Creación Literaria en Lenguas Originarias Cenzontle, el Premio de Literaturas Indígenas de América (PLIA) a obras inéditas en el género de narrativa y el Premio CaSa a la Creación Literaria en Lengua Zapoteca, los jóvenes poetas están dando a conocer sus obras a nivel nacional e internacional.

Existen poetas jóvenes de los pueblos indígenas de nuestro país que, a través de su obra comienzan a llamar la atención de propios y ajenos. Tal es el caso de la poetisa Nadia López García originaria de Tlaxiaco, en la Mixteca Alta de Oaxaca, acreedora tanto del Premio Nacional de la Juventud 2018, como del primer lugar Premio a la Creación Literaria en Lenguas Originarias Cenzontle, convocado por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.

El náhuatl ha sido una lengua en la que desde hace muchos siglos se ha escrito poesía, tendencia que encuentra continuidad entre los poetas más jóvenes. Así aparece en escena Martín Tonalméyotl³⁶ (Martín Jacinto Meza), nacido en la comunidad de Atzacaloya, en Chilapa de Álvarez, en la zona centro del Estado de Guerrero, comunidad nahua, en donde nació y radicó hasta los veintitrés años de edad, quien a pesar de estar lejos de su tierra, no olvida el uso del náhuatl y lo promueve a través de su obra³⁷:

³⁶ Parte importante de su obra puede encontrarse en la página “Círculo de Poesía”, disponible en URL: <http://circulodepoesia.com/2017/03/xochitlajtoli-martin-tonalmeyotl/> [consultada el 13 de octubre de 2018].

³⁷ Martín Tonalméyotl también es coautor de *Los 43 Poetas por Ayotzinapa* publicado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (2015), *Montarlabestia* (2016), Nauyaka Producciones y Ediciones, y *Postlom: Cuentos de los pueblos indígenas de México* (2016), Álamos. Autor del

Sí, después de los veintitrés años me fui a vivir a la ciudad de Chilpancingo, Guerrero para estudiar mi licenciatura. En esta ciudad viví 6 años. Después me fui a vivir a la Ciudad de México donde viví dos años y, medio año en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Me inicié leyendo tantos libros donde nunca me encontré y nunca encontré a mi pueblo, por eso decidí hablar desde mis ojos y desde mi pueblo. Con mis papás, hermanos, amigos y toda persona que habla mi idioma en todas las situaciones que se me presente. Solo hablo español donde estoy obligado a hacerlo, escuela y trabajo³⁸.

En su obra, Martín Tonalméyotl recupera distintas temáticas en las que reflexiona sobre la vida, los sueños (“Kamaniantika nitlatemike niyeuatok ipan metstle”/ “algunas otras veces me sueño en la luna, no sé cómo es eso pero sé que me sueño ahí, poema: *Kamaniantika/ Algunas Veces*), también aborda las emociones, el sentido del paso del tiempo, las transformaciones el patrimonio cultural y todo aquello que comparte con los miembros de su comunidad, aunque se encuentre lejos de ella,

La alegría, el quehacer cotidiano, las riquezas culturales y el dolor que padece mi gente. Por qué, porque si yo no lo hago como lo veo, como lo pienso y demás, nadie más lo va hacer, o si lo llegaran hacer, lo harían distinto y no como yo lo pienso³⁹.

No obstante, su poesía también está cargada de crítica al sistema social y político, retomando aquellas situaciones que han dejado hondas huellas en la historia contemporánea de México, como es el caso de *Ome sempouajle iuan yeyé* (“Cuarenta y Tres”), en donde denuncia el dolor de un pueblo ante la desaparición forzada y muerte de los cuarenta y tres jóvenes estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, el 26 y 27 septiembre de 2014⁴⁰:

Ueye tekokoj kuak mixkuatipan kitekestokej se miktēpostle.

libro: *Tlalkatsajtsilistle ‘Ritual de los olvidados’* (2016), Jaguar Ediciones y Universidad Intercultural del Estado de Puebla

³⁸ Entrevista realizada a Martín Tonalméyotl³⁸ (Martín Jacinto Meza), poeta en lengua náhuatl, por Erika Monroy.

³⁹ Entrevista realizada a Martín Tonalméyotl³⁹ (Martín Jacinto Meza), poeta en lengua náhuatl, por Erika Monroy.

⁴⁰ Disponible en: “Círculo de Poesía”, disponible en URL: <http://circulodepoesia.com/2017/03/xochitlajtoli-martin-tonalmeyotl/> [consultada el 13 de octubre de 2018].

*Ueye teajman kuak mixpan kimiktsiaj se toknij
niman xuele itlaj tikijtos kampa tla titlajtoua teuan tonkisas.
(Duele estar en casa con un fierro en la frente.
Duele ver morir a los demás
y no poder respirar frente a los vómitos de fierro)
¡Tajua! no ompa tiuajlo kampa tichantitok ipan ojtle,
kampa timomaxtijketl uan xtle kuelita.
¡Tajua! no ompa tiuajlo kampa ojtin melauak tlachaj,
innakasuan uejueimej ken itla elefante
niman intemiktijkauan,
xkaman kimitaj ipan kalpan
nin ipan kaltekiua kan tetlakanonotsalo.*

*(¡Tú! Serás el siguiente porque eres de la calle,
porque eres un estudiante inconforme.
¡Tú! Serás el siguiente porque las calles tienen ojos,
tienen orejas del tamaño de un elefante
y sus asesinos, son invisibles ante el pueblo
y ante la justicia.*

*¡Tekokojkej ojtsitsintin uan
tlaxayakamatlaloltin ika monontsintlajto!*

*¡Duelen las calles
maquilladas con tu silencio!*

Ch'Ánxúnxélhuan⁴¹, es otro poeta y escritor de cuentos, nacido en la comunidad de San Juan Atzingo, en el municipio de Zacatlán ubicado en la Sierra Norte de Puebla y hablante de la lengua Ngiva (Popoloca) que busca según sus propias palabras la “dignificación de su cultura”⁴². Su nombre es Juan Xítjoanhko Cruz y según su testimonio, desde su perspectiva, utiliza su lengua madre de manera natural y cotidiana al ser parte de un pueblo

⁴¹ Ch'án (hombre en ngiva) Xún (Juan en Maya) y Xélhuan (cuatro división).

⁴² Estimación del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) con base en los datos del Censo de Población y Vivienda, INEGI, 2010 y el Catálogo de las Lenguas Indígenas Nacionales, INALI, 2008, existen 18,485 hablantes de popoloca, de los cuáles 4,514 son analfabetas. Cerca de la mitad (9,371) viven en el ámbito rural, 7,395 en zonas de transición, 621 en pequeñas ciudades, 730 en ciudades medias y únicamente 368 en ciudades grandes. Información disponible en URL: https://site.inali.gob.mx/Micrositios/estadistica_basica/estadisticas2010/pdf/agrupaciones/popoloca.pdf [consultada el 1 de noviembre de 2018].

de origen ancestral. Para Ch'Ánxúnxélhuan ser un poeta indígena implica conocer la lengua y conocer la cultura que le ha sido heredada:

Tener un idioma originario, tener valores y principios culturales que nos han heredado nuestros abuelos, ser de un pueblo nativo, ser natural honrando a la naturaleza de donde somos parte [hablo mi lengua] con mis abuelos, padres, hermanos en toda situación y en todo lugar⁴³.

Lo que puede verse a lo largo del presente apartado, es una pequeña muestra de cómo los jóvenes de los pueblos originarios conciben su propia cultura en la actualidad abriendo nuevas vías para difundir sus expresiones culturales y darlas a conocer en el mundo. En el acercamiento con los jóvenes artistas, se ha podido notar la manera en que enriquecen sus tradiciones, las actualizan y las redefinen, ya sea en el campo de la música, del graffiti, del *breakdance*, de la fotografía, del cine documental, de las letras, entre otras áreas artísticas contemporáneas, que forman parte ya de su identidad.

3. La integración de los elementos de la cultura de origen en las expresiones juveniles contemporáneas

Los jóvenes indígenas integran elementos de su cultura de origen en sus expresiones artísticas hoy en día, como un modo de reinventar sus tradiciones y de hacerlas más atractivas para generaciones actuales y para las siguientes. Los músicos suman a su repertorio instrumentos tradicionales –algunos de origen prehispánico- haciéndolos sonar a la par de las guitarras eléctricas, el bajo, la batería, los *samplers* y otros instrumentos no tradicionales; asimismo, en las letras de sus canciones muchos de ellos, hacen uso de su lengua madre, intercalándola en ocasiones con el castellano, a la vez que narran pasajes, historias, leyendas, describen su situación como parte de los pueblos indígenas y también denuncian las problemáticas de actualidad, como se verá más adelante. En sus videos musicales o *videoclips*, como se mencionó en el apartado anterior, se muestran paisajes de sus comunidades, en donde aparecen las iglesias, las plazas y espacios de reunión, las viviendas tradicionales, los mercados, el trabajo en el campo, las situaciones cotidianas o la celebración de alguna festividad especial. Como es el caso de Martín Cen, Paalil K'iin (El

⁴³ Entrevista realizada a Ch'Ánxúnxélhuan, poeta y escritor de cuentos en lengua Ngiva (popoloca) por Erika Monroy.

Hijo del Sol), cantante de *rap*⁴⁴, de la comunidad maya de Tahdziu, Yucatán, quien en el año de 2017 a través de ADN Maya Films editó su primer video *Ukuxtal Koolnáal* (vida de campesino), que muestra estampas de la cotidianidad de las comunidades mayas de la Península de Yucatán, el trabajo en la milpa, el baile, la preparación de la comida y la convivencia familiar.

También el videoclip del grupo *Matchuk Bemela*, procedentes del pueblo mayo de la localidad de Júpare, en el municipio de Huatabambo, Sonora intitulado: “Kapo Sewa”⁴⁵, se enmarca en un valle cubierto de vegetación y matorrales, mientras los siete jóvenes interpretan sus melodías o “Jume Go'im”⁴⁶ que exhibiendo aspectos de la gente y de los danzantes de la región (pascolas), así como las ramadas construidas de troncos y la techumbre de hojas de palma.

José Antonio Andrés Bolaños *Kipper*, rapero de la comunidad de San Felipe, Jalapa de Díaz, en su video “El Kipper Mazateco”, producido por *Mente Negra*⁴⁷ pone a la vista paisajes y personas propias de su cultura, en tomas aéreas aparece la cañada, el polígono habitacional y a ras de suelo, el mercado, las calles, los bordados y textiles, los murales llenos de colorido, los caminos y la gente, *su* gente mientras anuncia mientras *rapea* en su canción: “por eso del dialecto mazateco, yo nunca me avergüenzo, mi casa es tabla, mi techo es de palma, orgullosamente yo soy de Oaxaca”:

Los elementos que yo trato de dar es la ropa, la gente, la naturaleza, hablo mucho de la naturaleza, de conservarla, también, este... ¿qué puedo decir?, sus tradiciones, también, me gusta mucho. Y eso es lo que estoy mezclando mi cultura, estoy mezclando el español y el mazateco. Lo que yo quiero es conservar esto porque tiene mucho valor hoy en día, porque es algo que nuestros ancestros nos dejaron, son palabras que muchos quieren tener en otros lados lamentablemente los extranjeros son los que se interesan, más que nosotros los mexicanos, este... me doy cuenta que esto me ha ayudado bastante, porque tengo palabras claves, que, un ejemplo de una palabra muy conocida en mi comunidad es *nd'al*), es decir buenos días, buenas tardes, buenas noches⁴⁸.

⁴⁴ Su video musical *Ukuxtal Koolnáal* (vida de campesino) puede verse a través de la siguiente liga: <https://www.youtube.com/watch?v=TsmHy-kVFcM>

⁴⁵ Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=6JrQptdZ7C4>

⁴⁶ Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=BgHcHRxoAKk>

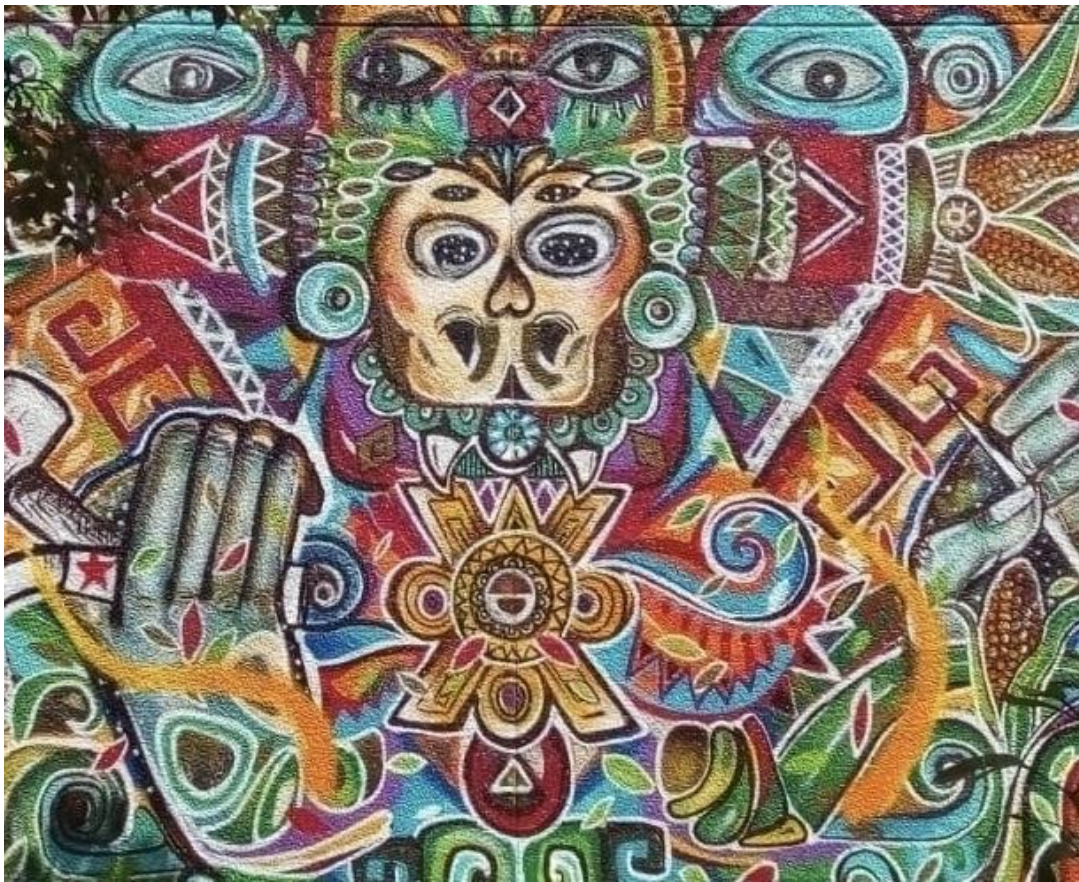
⁴⁷ El Kipper Mazateco, <https://www.youtube.com/watch?v=02ZfkBV1gzw> [consultado el 3 de noviembre de 2018].

⁴⁸ Entrevista con José Antonio Andrés Bolaños, Kipper, rapero de San Felipe Jalapa de Díaz, en Oaxaca por Aída Analco Martínez/Transcripción Cristóbal López Carrión.

Algunos de los jóvenes músicos también hacen uso de la vestimenta tradicional en sus presentaciones en vivo, destacando así la importancia de la utilización de su atuendo en ocasiones especiales, para dar a conocer al público un elemento visual más, que les caracteriza como personas que se identifican con alguna cultura de origen ancestral. Tal es el caso de Ikál Ajaw o Hamac Caziim, consideran que salir al escenario ataviados de sus trajes tradicionales, es fundamental para que las personas que los siguen, tengan un contexto más general de su cultura, hecho que señalan de manera especial durante sus presentaciones.

Por su parte, los artistas plásticos utilizan en sus diseños, colores, figuras y conceptos que les identifican como parte de los pueblos originarios y que muchas veces plasman y presentan al exterior de sus comunidades, ya sea a través de exposiciones o del uso de los muros de los edificios y viviendas como lienzos.

Fotografía No. 5

Detalle de mural de Dyg' Nojoch en la Escuela Nacional de Antropología e Historia ENAH
Ciudad de México
Olivia Domínguez Prieto, 2018
Fototeca Nacho López, cdi

En cada una de las expresiones artísticas que en la que los jóvenes indígenas tienen presencia, hay una marca y un emblema representativo de sus tradiciones. Esto, sin duda, es una manera efectiva de mantener viva su cultura y buscar la manera de transmitirla a las siguientes generaciones, hecho del que están conscientes en todo momento. Así, el graffiti, retoma temáticas de los pueblos, de su historia y de su cosmovisión como lo comenta *Dyg' Nojoch*, graffitero de Chenalhó (Fotografía No. 5):

[Plasmo] la cosmovisión maya, la lucha de los pueblos originarios, la flora y fauna de la tierra de Chiapas. Geometría orgánica, no sé... entre varias cosas o adaptaciones⁴⁹.

Por su parte, los artistas visuales ya sea en el rubro de la fotografía o a partir de sus incursiones en el cine documental, también hacen uso de la imagen como texto que muestra a través de sus cámaras, la vida en comunidad, sus costumbres, su relación con la naturaleza, la vida cotidiana y la vida festiva, miradas que logran transmitirse a través de exposiciones fotográficas, proyecciones en ciclos de cine y en festivales nacionales e internacionales, así como de las diferentes plataformas audiovisuales en internet como *Youtube* o *Vimeo*.

César Guerrero es un fotógrafo documental nacido en Huautla de Jiménez, que actualmente habita en el municipio de San Mateo Yoloxochitlán en la región de la cañada de Oaxaca. En su obra, cuyo medio de difusión principal es la página de *Facebook* que lleva por nombre "la Cotidianidad de los Pueblos Indígenas -como se comentó en el apartado anterior- se pueden observar fundamentalmente elementos que de manera gráfica, transmiten el día a día de la cultura mazateca,

(...) creo que ahora sí que todo, todo lo que yo considero como parte fundamental de mi cultura lo he integrado ahí. Justamente es lo que platicaba hace un rato, de que en mi fotografía mido el contraste de comunidades, más bien de municipios circunvecinos a Huautla y Huautla mismo ¿no? Huautla, (...) es el centro comercial, político de la región, entonces, este, ahí es como está la élite dominante ¿no? ya como que, como con esa visión progresista de ser una ciudad, de ser una metrópoli y tan solo a unos cuantos kilómetros encuentras comunidades sin agua, sin luz, sin acceso carretero, caminas dos-tres horas. Ese es uno, cuando escuchas, caminar dos tres horas, piensas que vas a caminar en una planicie, no... es aventurarte en los cerro bajadas, subidas, pequeñas brechas, este, y esto. Bueno, el tránsito que he tenido

⁴⁹ Entrevista a *Dyg' Nojoch*, graffitero originario de Chelnaló, por Olivia Domínguez.

por esos lugares, me ha hecho como tener una idea de lo que mi papá y mamá vivieron en su juventud en Huautla, cuando todavía no llegaban las carreteras, cuando las empresas transnacionales todavía no llegaban a vender sus productos, entonces como que entiendo cuál era su cotidianidad en aquel tiempo ¿no? y cuál es el mío ahorita y contrastarlo con lo que veo en otras comunidades que pareciera que quedaron atascadas en el pasado ¿no? Entonces es ahí donde yo verdaderamente veo mi cultura ¿no? la cultura, la cultura del mazateco, el hombre agrícola, ciertamente podríamos llamarle supersticioso, pero más que superstición, creo que es, este, una conexión profunda con la naturaleza que te hace ver cosas que la gente de, del, que, que habita en la urbe, simplemente no vería ¿no? Eso es lo que yo, es mi sentir lo que yo creo que es mi cultura y que trato de plasmar en la fotografía (...) ⁵⁰

En la Fiesta y Encuentro Mazateco *S'uí KAo Kjua Jtíle Chjota Naxínni*⁵¹, que se llevó a cabo del 8 al 14 de septiembre de 2018 en la Casa del Ahuizote ubicada la parte oriente del Centro Histórico de la Ciudad de México, César Guerrero expuso parte de representativa de su obra. En ella se muestran las brechas de penetración entre los caseríos, la vivienda tradicional, la vegetación de las zonas altas, pero sobre todo se puede apreciar a la gente del pueblo mazateco en su día a día: ya sea caminando por las veredas, alimentando a sus hijos, a los niños jugando en el suelo de tierra, el colorido del trabajo artesanal o bien los días de fiesta, las tradiciones y la religiosidad popular. Desde el punto de vista de César, el trabajo comunitario es uno de los elementos de la tradición que deberían persistir con el paso del tiempo y eso es parte de lo que quiere transmitir a través de su obra:

La faena, el tequio le llaman (mazateco) trabajo apartado, si fuera una traducción literal, sería el trabajo apartado, pero es tequio o faena. Este, eso prevalece y yo siento que a través de eso otra vez como que retejeríamos nuestro, pues nuestra comunidad, nuestra, válgame la redundancia, nuestro tejido social. Ajá, a través de eso, el trabajo comunitario, volverlo a retomar y expulsar a los partidos, porque ellos ciertamente nos separan⁵².

Al fotógrafo César Guerrero también le preocupa dejar constancia a través de sus imágenes recuperando aquéllos elementos de la vida en Huautla de Jiménez que, desde su

⁵⁰ Entrevista a César Guerrero, fotógrafo originario del pueblo mazateco, septiembre de 2018, por Olivia Domínguez Prieto. Transcrita por Cristóbal López Carrión.

⁵¹ Es importante señalar que muchos de los jóvenes mazahuas que viven en la ciudad de México se dedican a actividades culturales. Es uno de los grupos que recientemente ha mostrado trabajar en comunidad en términos de difusión de sus expresiones artísticas y comienzan a crear un circuito de relación con otros grupos étnicos.

⁵² Entrevista a César Guerrero, fotógrafo originario del pueblo mazateco, septiembre de 2018, por Olivia Domínguez Prieto. Transcrita por Cristóbal López Carrión.

perspectiva tenderían a desaparecer con el paso del tiempo. Su obra es la mirada de un joven indígena que ha vivido temporalmente en espacios metropolitanos en colonias como la Guerrero, Ejército de Oriente y en San Juanico, pero que al final siempre regresa a su comunidad, llamado por su cultura madre y el entorno natural de la sierra mazateca:

(...) había un señor, más bien hay un señor, se llama José, José se llama, hasta eso me acuerdo, pasaba a la casa a vender aguardiente, mis papás no toman, pero luego lo usaban para la reuma, es más tenían un localito, vendían aguardiente, también ahí entre las chicharrines y cositas que se vendían anteriormente, dulces y así, pasaba cada ocho días el señor, este, pasaba, el señor pues si viste, de hecho Santa María me da curiosidad, ahí, ahí es donde más le he visto gente de huipil y gente en calzón de manta, con su sombrero y es más descalzos, ¿no?, esa generación, esa generación por cierto, ya, ya está casi por... desaparecer. Es en mazateco se está extinguiendo. Bueno, casi en mis fotos no tengo gente con calzón de manta o así, porque no exclusivamente una vestimenta te va a hacer ser perteneciente, como nos han, volvemos al folclorismo, creo ¿no? entonces este señor, venía, llegaba y todavía, ¿cuánto tiempo tiene que lo vi? Y se ve igual, digo yo, unos veinte años, 25 años que lo veo. Claro, ya no pasa a la casa, porque ya falleció mi mamá y ya no vendemos, ¿no? Pero lo sigo viendo, lo veo con su garrafón, con su mecapal, su garrafón descalzo. Y un día le tomé una foto, pero lamentablemente se perdió en un disco duro, valió. Iba caminando, él, y enfrente, pues vemos a la, al imponente carro de Corona, se la tomó, así. ¡No manches! Es un contraste bien profundo de lo que, es vicio es alcohol, al fin de cuentas, pero es como un trabajo un poco más artesanal que el trabajo capitalista, ¿no? Quiero una así, tomarle esa foto y, y preguntarle un poco de su vida, lo conozco de años, pero no sé realmente que piensa que siente, que situación vive. Ese tipo de cositas es la que me atrapa y quiero transmitir a través de la fotografía⁵³.

Israel Ñonthe Paredes, forma parte del Colectivo Membda, de rap originario. Nacido en el municipio de Cardonal del Valle del Mezquital, una comunidad hñahñu en aquél entonces con poco acceso a la tecnología y en dependencia directa con el trabajo en el campo. Recientemente se presentaron en el Festival Estruendo Multilingüe del Museo Universitario del Chopo, junto con sus compañeros de Winrappers, Lengualerta y Dj Saeg.

⁵³ Entrevista a César Guerrero, fotógrafo originario del pueblo mazateco, septiembre de 2018, por Olivia Domínguez Prieto/ transcripción Cristóbal López Carrión.

Fotografía No.6

Colectivo Membda, rap hñahñu
Hidalgo
Colectivo Membda, 2018
Fototeca Nacho López, cdi

En el año de 2018 fueron nominados en la decimotercera edición de los *Indigenous Music Awards* en Canadá , dentro de la categoría de Mejor Lanzamiento Internacional⁵⁴.

⁵⁴“Nominan a Músicos Indígenas a Premio Mundial en Canadá”, *El Universal*,
<http://www.eluniversal.com.mx/estados/nominan-musicos-indigenas-premio-mundial-en-canada>
[consultada el 13 de octubre de 2018].

Elementos como tal, yo diría que a la mejor es, en la letra pues siempre trata uno de, pues de... Narrar la historia del Valle [del Mezquital] ¿no?, de nuestra vida cotidiana, o lo que nos contaban los abuelos, o cosas sobre cuidar el mundo, porque instrumentos o cosas así no, ehm autóctonos o la ropa, no, nada. Membda es una palabra hñahñu que significa músico. Pero también se refiere a alguien que toca un instrumento a un conjunto, ehm, pues todo lo referente a la música, entonces somos como colectivo de música. Es lo que significa Membda⁵⁵

No obstante, no ha sido fácil para todos llevar cierto tipo de música o de expresiones culturales ante las comunidades de los pueblos originarios. Tal es el caso que comenta Oswaldo “Tlacatekolotl”, vocalista y guitarrista de la agrupación de black metal de Zongolica, Veracruz *Mikistli* que interpreta sus canciones en lengua náhuatl. Cabe señalar que esta subdivisión del metal ha causado polémica en diferentes países, no solamente por su sonido “pesado”, sino por abordar temáticas paganas o en algunos casos por adscribirse abiertamente como anticristiana:

Yo creo que eso, eso, fue un proceso de, así, de cambio en cuanto a visiones. Porque por ejemplo cuando, cuando empezábamos, la verdad es que la gente no, nos, pues la verdad si nos atacaba porque yo puedo decir que nos atacaba directamente porque aquí dónde ensayamos, (ininteligible) Aquí en la casa donde ensayábamos, primeramente, nos apedreaban (...) aventaban piedras, e inclusive también balazos (...) creo que era de todo, ¿no? Yo creo que era también de, este, del tipo de música y también el... el volumen. Inclusive nosotros, bueno, sí cooperamos, ¿no?, con, con esa situación. O sea, nosotros entendemos, estamos conscientes de que la diversidad musical es infinita, ¿no? Pero... sí y bueno, inclusive tomamos ciertas acciones, por ejemplo, reducir el ruido de la batería que era lo que más hacía ruido. Por ejemplo, ya no, ya no cantar así con el micrófono, sino así a capela y este, pero ni aun así, ¿no? Y, y en las primeras presentaciones que tuvimos acá, en algunos, en algunos lugares, también así la gente pues como que se asustaba o no sé, no sé cómo lo puedo decir (...) Una vez lo recuerdo, nos comentaron, una vez tocamos en una casa particular que le llamábamos La Caverna, porque era, era una casa antigua, de esas de pura piedra que ya se estaba cayendo y realmente daba ese aspecto como de una caverna. Este, y ahí hicimos una, una tocada, y no recuerdo quién comentó que cuando nosotros estábamos tocando, afuera

⁵⁵ Entrevista a Israel Ñonthe Paredes, Colectivo Membda por Erika Saldivar Monroy/trascripción Ameyalli Alanis Murillo.

unas personas estaban quemando palma bendita (...) que aquí en Zongolica, o sea, por ejemplo, hacer eso significa, es como un ritual para alejar todo lo malo⁵⁶.

Sin embargo, con el paso del tiempo la situación se ha ido transformando y algunos miembros de la comunidad y también del exterior, quiénes han reconocido las aportaciones de *Mikistli*, tanto en la recuperación de los instrumentos de origen prehispánico, como por la recuperación lingüística:

(...) hemos visto inclusive en otros eventos fuera, en otros eventos como más abiertos, este, y pues hay hasta personas de la tercera edad les ha llamado la atención lo que hacemos. Por ahí hay una foto muy padre que nos sacaron, tomaron con una abuelita que le gustó mucho lo que, lo que hacíamos. Sí, eso es lo que ha pasado. Y también, aquí en Zongolica, también nos empezaron a ver así también con otros ojos porque, este, bueno, nosotros lo notamos. No sé qué tan cierto sea pero yo creo que sí tiene que ver, que nos empezaron a hacer algunas entrevistas, ¿no?, por ejemplo en programas de, de televisión, en canales que, que se ven acá en Zongolica como por ejemplo pues la Televisión de Veracruz, este Milenio Televisión, T.V. Azteca y la gente nos empezó a ver en la televisión y luego nos comenta en la calle que nos vieron en tal programa, que nos vieron en tal comercial, ¡No, perdón!, programa o en tal, no sé, capsula de video en internet, ¿no?

Israel Ñonthe Paredes, del colectivo Membda, reconoce que con el tiempo ha habido una transformación en la manera de pensar de muchas de las personas que solían rechazar su música, encontrando mayor apertura, sobre todo en el sector más joven de su comunidad:

Porque pues yo supongo como que la gente no ha tenido como el... No sé, como... Una maduración, tanto en su pensar, ¿no? Se podría decir, ehm, ellos están acostumbrados a escuchar lo mismo de siempre o las mismas canciones de siempre. Cosa que nosotros hemos roto esa barrera y, y hemos hecho nuevos géneros ¿no? ehm, ehm... entonces ellos nos escuchan... No, no está tan bien visto, entonces no, jeje, siento que sí, no como que no, has de cuenta que no como que no nos quieren, no o sea no valoran lo que nosotros hacemos por la lengua o por la cultura. Ehm, no entienden que debe haber una evolución para que la cultura prevalezca ¿no? como tal, porque seamos sinceros, ehm, a la juventud de ahorita, hasta a mi

⁵⁶ Entrevista con Oswaldo "Tlacatekolotl", vocalista y guitarrista de la agrupación de black metal de Zongolica, Veracruz *Mikistli* por Olivia Domínguez

no me gusta la música que escuchaban antes y todo eso, así como ponerte un ejemplo muy rápido, no me gusta, entonces cómo alguien después de mi generación, no, digamos unos doce años, quince años pues menos ¿no? Si a mí no me gustó, no creo que a alguien más le gusten, o sea, porque hay una, un mercado de música ¿no?, en toda la República ¿no? En toda... Prácticamente en todo el mundo, em... pues del cual es como que la gente decide que suena y qué no suena y entonces es lo que se le da más difusión y pues como nosotros, pues nuestra música no estamos en un mercado así como tal. ahí en el Valle, pues ya más o menos va agarrando como forma o, o la gente pues la está aceptando ¿no?, pero pues es como generaciones o chavos que han estudiado, que entienden, ehm... es que más... Sí, le toman importancia y ven que sí, o sea, la verdad, lo que nosotros hacemos, pues es como un apoyo ¿no? para seguir conservando, porque no decimos rescatando porque aún no, no rescatamos nada, entonces, como para que se siga conservando a las nuevas generaciones, ¿no? Y pues en la Ciudad, pues es más, más relax ¿no? porque pues créeme que en... fuera de nuestro, nuestra comunidad o fuera del Valle, pues creo que nuestra música ha sido más aceptada, ehm...hay mucha juventud en la ciudad que sí le interesa, que ehm... que estudia ¿no? y todo eso, entonces creo que hay un contacto más con ellos que con la misma gente del pueblo⁵⁷.

En un cuestionario con preguntas abiertas, que aplicó la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) a representantes de diversas comunidades durante el año de 2018, en el marco del “Taller de inducción para promotores culturales indígenas”⁵⁸, se pudieron recoger opiniones que dan cuenta de la percepción de jóvenes en su mayoría y adultos que provenían de pueblos originarios sobre la juventud indígena en la actualidad. La visión de los participantes sobre el papel de los jóvenes indígenas que integran las nuevas identidades, por una parte, como agentes de cambio, pero por otra, como *portavoces* de sus culturas originarias, es contundente: los diferentes participantes provenientes de pueblos como el mixteco, tsotsil, maya, mazahua, yoreme, otomí, tojolabal, triqui, populuca, hueve, tének, pima, zapoteco y nahua, entre otros, destacaron la importancia de *reinventar* la cultura originaria para lograr mantenerla viva y “hacerla más interesante” para los jóvenes y los niños, como podrá verse a continuación. Ante la

⁵⁷ Entrevista a Israel Ñonthe Paredes, Colectivo Membda por Erika Saldivar Monroy/trascrición Ameyalli Alanis Murillo.

⁵⁸ Este es uno de los programas de apoyo de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) de más reciente creación. En él, los promotores culturales, como becarios, desarrollan una labor de concientización en sus comunidades sobre el valor de su cultura a través de la impartición de talleres y de la organización de actividades en las que buscan involucrar a la población en el tema del patrimonio cultural tangible e intangible. Asimismo, la finalidad de los promotores consiste en servir como apoyo en la difusión de temas culturales a las delegaciones y centros coordinadores de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI)

pregunta: ¿Crees que estas nuevas expresiones artísticas forman parte de la cultura indígena de tu pueblo? la mayoría de las respuestas fueron afirmativas:

“Sí. Parte fundamental ya que la música es importante en los usos y costumbres de mi pueblo, además contribuye en las tradiciones de las festividades, ceremonias de mi comunidad” (promotora del pueblo mixteco).

“Yo creo que todo lo que sirva para preservar, conservar o difundir la cultura indígena son parte de ella” (promotora del pueblo maya).

“Sí, desde mi perspectiva si forman parte de la cultura comunitaria y hasta regional” (promotor del pueblo yoreme).

“Sí, porque estas nuevas expresiones son parte de la cultura y es cultura que se va adaptando al paso de los años” (promotora del pueblo zapoteca).

“Sí, porque la cultura indígena, va transformándose y adaptándose día a día” (promotor del pueblo huave).

“Sí, porque se hace uso de la lengua materna en instrumentos tradicionales” (promotor del pueblo ch'ol).

“Las nuevas expresiones artísticas sí forman parte de la cultura indígenas porque la esencia o la idea no han cambiado, pero ahora se incorporan materiales actualizados, ritmos nuevos en el campo de la música, pero que tienen su origen en el pasado, porque las manifestaciones culturales están en constante cambio para poder pertenecer debido al material con el que se hacen” (promotor del pueblo pápago).

Además de concebir a las nuevas expresiones artísticas como parte de su cultura, los participantes en este ejercicio también han puesto en primer plano la relevancia en cuanto a la preservación lingüística, concibiendo que estas expresiones fungen como una *estrategia dinámica de supervivencia* de la cultura. Así, tanto la música, como la literatura, jugarían entonces un papel primordial al tener *algo* más que decir sobre sus pueblos y sus tradiciones, dirigiéndose tanto a ellos, como a los demás. En muchos de los testimonios brindados los participantes en el “Taller de Inducción para Promotores Culturales Indígenas”, ellos opinaron que se trata de una forma práctica de seguir usando y

transmitiendo su lengua madre en un contexto de actualidad,

(Existe) rap, reggae, ska en lengua maya, géneros actuales que inducen a los jóvenes a seguir hablando lengua maya. Preservan y difunden la cultura porque la cultura indígena se adecúa a la cambiante realidad nacional” (promotor del pueblo maya).

“También se transmite conocimiento ya que algunas canciones son en lengua materna lo que ayuda a que se fortalezca esta manifestación (promotora wixarrika).

“[refiriéndose a las letras de las canciones de hip hop] “a través de ellas expresan sus ideas, conocimientos de la cultura indígena que representan” (promotora mixteca).

“[sobre los grupos indígenas que cantan en lengua] “es bonito escuchar música en lengua *rap* y *grupero* porque se conserva y difunde el valor de la cultura. Es una forma de salvaguardar la cultura indígena a las futuras generaciones, incorporando la tecnología y la innovación” (promotora tenek).

“Hay grupos de *rock* y *heavy metal* en lengua materna, que transmiten la cultura tsotsil. El *rock* tiene mayor atracción por el tipo de música y por las letras que maneja” (promotor tsotsil).

Los conceptos como “migración”, “tecnología”, innovación y evolución en menos medida, fueron ubicados por los promotores indígenas, como uno de los elementos principales que han posibilitado la creación y difusión de las nuevas identidades juveniles de los pueblos originarios, refiriéndose particularmente al uso de los dispositivos electrónicos, como posibilitadores y facilitadores de la comunicación:

“El mundo ha cambiado, la innovación da vida a las cosas” (promotora del pueblo mazahua).

“En la comunidad hay mucha migración (...) la comunidad está adoptando la cultura de los mestizos, la gente de la comunidad cree que es mejor aceptar la moda que en la ciudad se utiliza, aún así la adaptamos a nuestro propio estilo tepehuano” (promotor del pueblo tepehuano).

“La cultura no es estática, se puede innovar, lo que no se debe perder es el valor que se le da a la manifestación cultural. La cultura va evolucionando. Podría decirse que es una manera de demostrar o sobresalir en la expresión de los jóvenes” (promotor del pueblo maya).

“(…) ya que la cultura no está estática y se tiene que echar mano de la modernidad para seguir manifestándose” (promotora del pueblo nahua).

“La cultura se va adaptando según el tiempo y eso hace que la cultura sea dinámica. Por la influencia de la globalización que ha traído muchos cambios en las comunidades indígenas y la música de los jóvenes la adaptan y así se lleva a cabo la aculturación” (promotor tseltal).

“El uso del internet a través del teléfono, conociendo sus aplicaciones y adquiriendo de acuerdo a sus contextos o perspectivas sociales, además como un recurso de comunicación actual, moderna y que ahora es una nueva forma de comunicación (promotora tseltal).

4. Las tecnologías de la Información y Comunicación (TIC´s) y su papel en la conformación de nuevas identidades juveniles indígenas

Según la Encuesta Nacional sobre la Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH 2017)⁵⁹ en México existen 71.3 millones de usuarios de internet, lo que representa un promedio de 63.9% de la población de seis años o más en el país. Esta cifra demuestra que el número de usuarios de internet en nuestro territorio nacional, ha ido en aumento 4.4 puntos porcentuales respecto al año anterior. En la ENDUTIH 2017, también se observa que, al día de hoy, a nivel nacional 60.6 millones de usuarios acceden a la red, a través de teléfonos inteligentes (*smartphones*).

Aunado a estas cifras, ha sido evidente, sin duda alguna, cómo durante los últimos años, las llamadas Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC´s) han modificado las formas de interacción entre las personas de las comunidades rurales e indígenas. Los jóvenes particularmente, han logrado mantener la comunicación con sus familiares y con sus pares en contextos de migración, tanto nacional, como internacional. Asimismo, muchos de los eventos y encuentros culturales son publicados en las redes sociales, ampliando así su radio de difusión.

En lo particular, el sitio *web* de Facebook (FB) se ha convertido en la red social más empleada por los jóvenes de los pueblos originarios, muchos de los cuáles cuentan con un perfil personal, o bien con una página – o grupos de usuarios- para promover sus

⁵⁹ INEGI. Encuesta Nacional Sobre la Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares,(ENDUTIH),
URL:http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/OtrTemEcon/ENDUTIH_2018_02.pdf [consultado el 2 de septiembre de septiembre de 2018].

actividades artísticas en una plataforma que funciona como ventana hacia el mundo exterior. También el sitio *web Youtube*, opera como un dispositivo para poder compartir conciertos, videoclips (videos musicales), entrevistas, noticias y testimonios de los jóvenes indígenas creadores con alto impacto mediático y logrando obtener una importante serie de seguidores a nivel global. En menor medida los jóvenes utilizan *Instagram* y *Vimeo*, redes sociales especializadas en la publicación de fotografías, la primera y de videos, la segunda.

Los habitantes de los pueblos originarios también han generado sus propias redes, haciendo uso de las tecnologías de la información y de los dispositivos electrónicos. Un ejemplo de ello es *Zapotecos del Mundo*⁶⁰, una página que funciona desde el año de 2009 como red social⁶¹ para la comunicación de más de siete mil personas de origen zapoteco que habitan en diferentes estados de la república mexicana y muchos otros países. Hacen presencia en la página personas zapotecas que habitan en diversos estados de la república mexicana, como Oaxaca, Michoacán, Veracruz, la Ciudad de México, Durango, Puebla, Aguascalientes, Colima, Baja California, Jalisco, el Estado de México, Guerrero, Tamaulipas y Morelos, entre otros, así como personas que han migrado hacia los Estados Unidos de Norteamérica, Europa y Asia. La página contiene más de 16 mil fotografías y 900 videos en los que se retratan las tradiciones del pueblo zapoteco, un chat, un blog y un espacio para anunciar eventos, información a la que se puede acceder, registrándose previamente. *Zapotecos del Mundo* recibe a sus “paisanos” como les nombra con la siguiente invitación:

Bienvenidos los creadores de canciones, de poemas en zapoteco o español, contadores de historias y de cuentos. Pueden crear grupos de amigos con libertad, dentro de los márgenes del respeto. Invita a todos los zapotecas que conozcas que se unan a la magia de esta realidad de fortalecer la llama del alma de todos los zapotecos. Con sumo afecto: ZAPOTECOS DEL MUNDO.

Una de las contribuciones que han hecho los pueblos originarios en términos de las tecnologías de la información, ha sido la realizada por Donato García García, nacido en Santa Inés de Zaragoza, Oaxaca: se trata de una aplicación (*app*) creada en el año del

⁶⁰ <http://zapotecosdelmundo.ning.com/> dicha red se ha ampliado al uso del Twitter a través de la cuenta <https://twitter.com/zapotecosdelmun?lang=es>

⁶¹ La plataforma se encuentra alojada en una plataforma que lleva el nombre de *Ning* que permite crear sitios web y redes sociales.

2015, que lleva por nombre “vamos a aprender mixteco” *Tiutiu nu dakua'a ndo tniun' un Nuu Davi*, basada en un libro escrito por el autor de título homónimo⁶². Esta aplicación está dirigida al público en general, pero principalmente a las nuevas generaciones de jóvenes que por razones históricas han ido perdiendo contacto con la lengua materna, puesto que, como se menciona en el texto promocional de la aplicación: “la integración del castellano en la sociedad nacional ha apartado nuestras formas de expresión culturales”.

Otra aplicación móvil desarrollada también durante el año de 2015, con el conocimiento de las personas pertenecientes a las propias comunidades es la creada por Ernesto Hernández Bernal⁶³, también mixteco, pero de una ranchería cercana a Tlaxiaco en Oaxaca. Apoyado por Leo Zuriel Hernández Castillo, ambos, estudiantes de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME), Unidad Culhuacán, del Instituto Politécnico Nacional, quienes han creado *Mixtecapp*, para teléfonos inteligentes, un traductor simultáneo Español- Mixteco. Sin lugar a dudas, ambas aplicaciones de reciente creación, son esfuerzos importantes originados por la apropiación de los usos tecnológicos por parte de los pueblos originarios.

No obstante, para los jóvenes que habitan en sus comunidades el acceso a red de internet y a la telefonía celular sigue siendo aún restringido. Un dato a resaltar, derivado de la Encuesta Nacional sobre la Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH 2017) es que el 86% del total de los usuarios de internet se encuentran en zonas urbanas y solamente el 14.0% están ubicados en áreas rurales. Tal es el caso que expone Berenice Guevara Sánchez en su investigación sobre jóvenes purépechas en Angahuan, Michoacán, donde señala que si bien el uso del internet y de las redes sociales entre los jóvenes de dicha comunidad ha ido en aumento, no todos ellos cuentan con los medios para acceder a las tecnologías de la información,

En la actualidad también se está usando internet, particularmente las redes sociales, aunque e manera incipiente, porque no cuentan con computadoras, no con el servicio de red. Pero existen seis *cibers*, servicio de internet público- dentro de la comunidad, donde asisten particularmente los jóvenes e intercambian información, fotos, películas y noticias con los

⁶² <http://www.educacionyculturaaz.com/cultura/al-rescate-del-mixteco-con-app> [revisada el 27 de octubre de 2018]. Para conocer el video promocional de la aplicación móvil se puede consultar la página. URL: https://www.youtube.com/watch?v=5P5B4X_ioKI. La aplicación es descargable en iOS de manera gratuita en la tienda *App Store* de Apple Inc. y también para el sistema operativo Android.

⁶³ “Preservan Mixteco con traductor para móviles”, *Excelsior*, URL: <https://www.excelsior.com.mx/nacional/preservan-mixteco-con-traductor-para-moviles/1241857> [consultada el 27 de octubre de 2018].

familiares y amigos que bien en Estados Unidos. Al igual que quienes viven en el “otro lado” envían fotos y videos de las bodas, los bautizos y las fiestas tradicionales que se realizan simultáneamente tanto en Angahuan como allá (Guevara, 2015:5).

Muchos de los jóvenes artistas indígenas utilizan las redes sociales para promocionar su obra, ya se trate de música, de artes plásticas o visuales. El fotógrafo César Guerrero, por ejemplo, emplea la página de *Facebook* “la cotidianidad de los pueblos mazatecos⁶⁴” para dar a conocer su obra”. En la página, César cuenta con más de mil seguidores, de varios países, que pueden apreciar sus constantes publicaciones, que muestran fotografías y videos profesionales, así como la explicación de algunas tradiciones que siguen presentes en Huautla de Jiménez en la Sierra Mazateca:

Bueno, en redes sociales se genera, actualmente se está generando mucho esto, de que, pues este, tomas fotos con el celular, con cámara y se da como un culto a la fotografía, en esos tiempos, en la Sierra Mazateca ¿no?, entonces todos sellan con sus nombres y yo bueno, dije no es que la verdad me da penita (Risas) Sellar con mi nombre ¿no? Entonces voy a crear una página, que se llame así, el nombre de “La cotidianidad de los pueblos mazatecos” surge como un chascarrillo, que teníamos ahí, pero que después, este... pues... fue como que agarrando fuerza y cayó en lo que yo quería, como en dar a conocer o dar a entender a la gente a través de la fotografía, fotografía documental, que viene siendo fotografía documental lo que estoy haciendo. Ahorita se dio el fenómeno de que ya ahorita te consigues un *smartphone*, entonces te haces, pues ya, me aparece esta cosa que es *Facebook* ¿no? Igual una persona mayor o un niño, bueno ahorita todos tienen acceso a *Facebook*, más que *Twitter*, más que *Instagram*, *Snapchat* o esas redes, es *Facebook*, es Facebook. –Vamos a hacerla en Facebook- Ahí es donde entran nuestros paisanos y se animan a ver que hay, y bueno no tanto por llegar a todo mundo, sino, simplemente dije –Pues Facebook-me da flojera como que entrar a otras redes. Ya *Instagram* lo uso como personal.⁶⁵

Para Juan Carlos Encarnación García, guitarrista y vocalista de la banda Tachapunk, originario del municipio de Huehuetla, el internet es importante, aunque también lo es el contar con promoción y patrocinios para poder dar a conocerse:

⁶⁴ La Cotidianidad de los Pueblos Mazatecos. <https://www.facebook.com/lacotidianidaddelosmazatecos/> [consultada el 26 de octubre de 2018].

⁶⁵ Entrevista a César Guerrero, fotógrafo originario del pueblo mazateco, septiembre de 2018, por Olivia Domínguez Prieto/ transcripción Cristóbal López Carrión.

Es muy buena alternativa para difundir tu música y darte a conocer por diferentes personas, pero de igual manera a nosotros nos hace falta algún promotor o patrocinador para presentarnos en diferentes lugares⁶⁶.

Martín Tonalméyotl⁶⁷ del municipio de Chilapa de Álvarez, poeta, promotor de la obra de otros poetas y becario del FONCA, a pesar de que principalmente difunde su obra a través de eventos culturales, de revistas impresas y de la publicación de libros, reconoce la importancia de los medios electrónicos y de las revistas digitales en la difusión de las letras: “[las uso para] compartir el trabajo artístico, intelectual o de otro tipo de otros y del mío”. El principal medio de difusión de su obra y la de otros jóvenes poetas hablantes de lenguas originarias, es la revista electrónica *Círculo de Poesía*⁶⁸, donde también puede encontrarse un índice de obras de autores de todo el mundo, poesía panhispánica, poesía mexicana y poesía del mundo. En esta revista Martín Tonalméyotl se encarga de la sección *Xochitlájtoli* en donde se ha publicado la vida y obra de diferentes escritores reconocidos por publicar en sus lenguas maternas, algunos maduros como son Víctor Terán, Sixto Cabrera González, Esteban Ríos Cruz, Juan Gregorio Regino y otros más jóvenes como Elvis Guerra, Xiko Jaén, Elvis Guerra, Ruperta Bautista, Eleuterio Xagaat, Juana Karen, Adriana López y Natalia Toledo.

Martín Cabrera Quezada, El “Mágico”, rapero nahuahablante del Estado de México cuyos orígenes se pueden rastrear en San José Miahuatlán, Puebla, considera que el papel de Facebook ha sido de vital importancia para la difusión de sus canciones. En su perfil “El Mágico. Muertos Matlacti Omei”, cuenta con casi dos mil seguidores⁶⁹,

(..) es que, yo cuando, cuando difundí mi música, pues llegó, llegó a dos tres lugares, en las redes lo comparten. Ya luego me mandaron solicitud y me dijeron que les late como canto y que si puedo hacer una canción con ellos. A mí siempre me gusta explorar otras cosas, no me gusta siempre, a lo mejor estar enfocado en un mismo, en un mismo género. Me gusta explorar pero siempre y cuando siempre a mi estilo, siempre lo he hecho un poco rudo y así lo soy (...)⁷⁰.

⁶⁶ Entrevista a Juan Carlos Encarnación García, guitarrista y vocalista de Tachapunk, por Olivia Domínguez.

⁶⁷ Entrevista realizada a Martín Tonalmeyotl⁶⁷ (Martín Jacinto Meza), poeta en lengua náhuatl, por Erika Monroy.

⁶⁸ “Círculo de Poesía”, disponible en URL: <http://circulodepoesia.com/2017/03/xochitlajtoli-martin-tonalmeyotl/> [consultada el 13 de octubre de 2018].

⁶⁹ El Mágico, FBm <https://www.facebook.com/el.magico.58> [consultado el 2 de noviembre de 2018].

⁷⁰ Entrevista a Martín Cabrera Quezada, El “Mágico”, rapero nahuahablante del Estado de México por Erika Saldívar Monroy /transcripción Cristóbal López Carrión.

Para Israel Ñonthe Paredes del Colectivo Membda, para la difusión de la música existen además de redes sociales como *Youtube*, otros servicios de música digital en los que se pueden promocionar los grupos a través de descargas. Son las llamadas P2P (*peer-to-peer*) o red de pares,

(...) en You Tube. En You Tube hacemos videos, de los que hemos grabado profesionalmente y algunos que, pues hicimos antes de que todo se diera ya más profesionalmente. En Spotify, en Playstore, en Google Music, en Amazon, en... Prácticamente en todas, jejeje, (entrevistadora: en todas las plataformas) En todas las plataformas, soundcloud. Entonces, o sea, hemos tratado también de, pues de estar en todas las plataformas para que nos conozcan más. Ehm, pue eso ¿no?, porque es muy raro que también[ininteligible] -Ah, ¿no manches que tienes música en Spotify?- Y yo -pues sí- Porque dicen -¡Ah, no manches! creo que como dos o tres agrupaciones en toda la República Mexicana son las que tienen la música indígena como tal.

Estas son algunas de las maneras en que los jóvenes de los pueblos originarios hacen uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC's) para interrelacionarse y para ampliar sus horizontes y su contacto con el mundo.

5. La migración y su influencia en la construcción de nuevas identidades en los jóvenes indígenas

Al día de hoy ya no es posible pensar a las comunidades indígenas de manera estática y sin el impacto permanente que provoca el fenómeno de la migración entre sus habitantes. La migración a gran escala, tanto en su forma interna como internacional, ha estado presente en nuestro país desde las primeras décadas del siglo XX, cambiando la configuración de las pequeñas comunidades, pero también de las grandes ciudades. Históricamente ha sido y sigue siendo, gracias al proceso de mundialización actual, el aspecto que brinda mayor dinamismo a la cultura, cobrando diferentes modalidades a nivel global:

La migración, como efecto provocado por el desbordamiento del proceso de mundialización se ha vuelto un importante objeto de estudio para los científicos sociales. Lo que aquí incumbe es cómo los actuales desplazamientos humanos ponen en entredicho –como producto de la

modernidad- al concepto de Estado-Nación. Comunidades transnacionales que redefinen su identidad en territorios ajenos, diásporas que trastocan los espacios locales y globales y flujos migratorios provocados por una multicausalidad de factores que van desde la elección personal en la búsqueda de mejores oportunidades y condiciones de vida, la promoción académica y laboral hasta el exilio forzado por motivos políticos, económicos, sociales o religiosos. De esta manera, son los éxodos los que redefinen la cartografía humana mundial y a su vez debaten los conceptos mismos de nacionalidad y de nación, que para el siglo XX parecían no encontrar cuestionamiento alguno en los círculos académicos (Domínguez, 2017: 28).

En un primer momento, la migración interna configuró los grandes centros poblacionales urbanos de México, en su contexto de creciente industrialización y urbanización, cuando grandes contingentes de campesinos se dirigieron a los núcleos urbanos, en la búsqueda de mejores condiciones de vida, como lo afirma Erika Patricia Cárdenas Gómez en su artículo “Migración Interna e Indígena en México: Enfoques y Perspectivas”:

En el caso de México, y debido al proceso de industrialización acontecido desde 1940, tres centros urbanos crecieron en gran medida por la llegada de grandes flujos migratorios; fueron los casos de la ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Es cierto que el país también registraba altas de crecimiento demográfico en esos años, pero sin lugar a duda éste se explica por los grandes contingentes de población que arribaron a estos centros urbanos, se trataba pues, del fenómeno migratorio del campo a la ciudad. La mayoría de las personas del campo veían la migración como una medida para salir de su situación de pobreza. Dirigirse a la ciudad era visto como una oportunidad para acceder a mejores condiciones de vida (Cárdenas, 2014:3).

El *Éxodo Rural*, como le llamó Lourdes Arizpe, no solamente se dirigió a la capital del país y a otras grandes ciudades como Monterrey o Guadalajara, sino que con el tiempo también se encauzó principalmente hacia diferentes ciudades de los Estados Unidos de Norteamérica. En relación con lo anterior, Jorge Durand ha detectado cinco etapas diferentes de migración de ciudadanos mexicanos hacia los Estados Unidos que han durado ciclos que comprenden entre 20 y 22 años cada una, a saber:

a) La fase del enganche, que correspondió a la política porfirista y a la Revolución Mexicana, que consistió en contratación semiforzada de mano de obra y al ingreso de miles de mexicanos en exilio;

- b) Las deportaciones durante los años veinte y treinta;
- c) El período brasero de 1942 a 1964, que surgió por la urgencia de contratar trabajadores durante la intervención de los EE.UU. en la Segunda Guerra Mundial;
- d) La era de los indocumentados que inició al cerrarse los acuerdos bilaterales de contratación de mano de obra propiciando una persecución artera contra aquéllos que no contaran con papeles en regla para validar su permanencia en el país del Norte y,
- e) Los “rodinos”, que a partir de la Immigration Reform and Control Act (IRCA) se beneficiaron con la propuesta de un modelo de amnistía que permitió la legalización de al menos dos millones de indocumentados. No obstante, se podría vislumbrar para estos días una nueva etapa en caso de que se aprobase la propuesta de ley conocida como el Dream Act (Development, Relief and Education Alien Minors Act), que incluye a aquéllos sujetos indocumentados que llegaron a los EE.UU. siendo niños en años recientes, proponiendo que se evite su deportación y concediéndoles un permiso laboral renovable cada dos años, entre otros beneficios importantes, como es la posibilidad de contar con un número de seguridad social. Sin embargo, esto no es aún un paso para la regularización, ni es de corte permanente (Durand, 2000:21).

La mayoría de los padres o de los familiares de los jóvenes entrevistados pasaron por alguna de estas etapas de migración internacional. Muchos de los jóvenes de las comunidades indígenas o campesinas continúan migrando hacia los Estados Unidos de Norteamérica, Canadá o Europa. Pero en la actualidad, mucho son deportados o no logran llegar a la frontera y cumplir *El Sueño Americano*.

Ya sea interna o internacional la migración sigue siendo una constante en las comunidades indígenas, lo que ha permitido, como se ha visto en los apartados anteriores, la adopción de patrones culturales aplicables a las formas locales. Como sujetos migrantes, los jóvenes indígenas juegan un doble papel en su retorno a las comunidades. Para Berenice Guevara Sánchez, a través de su investigación sobre jóvenes purépechas migrantes, ha podido detectar el impacto ambivalente que tienen los migrantes en sus lugares de origen:

(...) se les ve como personas que ha obtenido el éxito o que forman parte de la esperanza del desarrollo económico (...) [pero] con el tiempo se les mira con cierto temor porque ellos representan el cambio o simbolizan amenazas para sus usos y costumbres” (Guevara, 2015: 6).

Lo anterior obedece a que los jóvenes indígenas durante su proceso de migración y mediante el contacto con otras culturas, adquieren elementos que pueden ser considerados por muchos, como “ajenos” a su campo cultural: nuevas formas de vestir, de hablar, la transformación de los gustos particulares y las formas novedosas de consumo, que en su conjunto rompen con muchos de los esquemas convencionales que encuentran en sus lugares de origen.

A través de esta investigación, también hemos podido darnos cuenta de que muchos de los jóvenes que entrevistamos no siempre se establecen de manera definitiva en los contextos urbanos, en particular en la Ciudad de México, sino que tienen una relación circular con ellos, que obedece a sus expectativas del momento: el tiempo de realización de sus estudios, una temporada de trabajo, la producción de alguna obra o bien, solamente se acercan a los contextos urbanos como referencia “de paso” para alguna actividad específica: un festival, una exposición, la grabación de un concierto, la intervención de un muro. Ailicec Rivera (Cecilia Rivera Martínez)⁷¹, es una joven cantante mazateca que salió de su comunidad natal de Barranca Seca en Huautla de Jiménez, Oaxaca, a los dieciocho años de edad y que habita actualmente en la Ciudad de México. Se dedica a la interpretación de la música –canciones pop de las que hace versiones traducidas al mazateco). Su trabajo es realizado de manera ambulante: es cantante en varias de las rutas de camiones al sur de la ciudad, al lado de su amigo *Kipper*, rapero de San Felipe Jalapa de Díaz de la cuenca del Papaloapan,

Y si hasta ahorita, cuando nos subimos, Kipper lo que dice: “Estamos haciendo esto porque queremos rescatar nuestra lengua y, este, somos, yo represento Jalapa de Díaz y mi amiga representa Huautla de Jiménez. Y yo les voy a dar algo de mi música y espero que les guste y ella hace *covers* en mazateco” Pues ya él empieza con su rap, lo recorta tantito para no perder mucho tiempo. Y luego yo empiezo con mi canción. Así, dos y dos cantamos en los camiones. Y este, y pues ya la gente luego sonrío y está bailando con este con el rap de Kipper, cuando ya yo toco ya sacan sus monedas “Ah sí, ya le voy a dar⁷²”.

⁷¹ Sus interpretaciones pueden escucharse en su página de FB “Ailicec Rivera Jta Fatee”, URL: <https://www.facebook.com/JtaFatee/> [consultada el 2 de noviembre de 2018].

⁷² Entrevista a Cecilia Rivera Martínez, “Ailicec Rivera” cantante de pop en mazateco por Erika Saldívar Monroy, transcrita por Cristóbal López Carrión.

FOTOGRAFÍA NO.7

Ailícec y su guitarra
Ciudad de México
Archivo de Ailícec Rivera, 2018
Fototeca Nacho López, cdi

La migración también ha traído en los jóvenes en su contacto con otros jóvenes en los espacios urbanos, cambios en su manera de pensar y sus gustos musicales. Su forma de vestir la mayoría de las veces también se transforma, como lo explica Juan Sant, cantante totonaco de rap, quién a través de su trabajo en la periferia de la ciudad de México, entró en contacto con jóvenes cholos:

(...) Ya después entré a una carpintería. La mayoría eran cholos. Sí... Y fue dónde encontré como que... aceptación., yo trabajaba en, en, por San Pedro Xalostoc. Había una carpintería y pues ahí eran puros cholos. (...) jamás sentí ese... bueno, los cholos como que son muy, este, ¿cómo te diré? Traen este, ese eslogan, ¿no?, de eh... “Orgullo moreno” ¿no? Ajá, “*The Mexican pride*” y todo eso y pues jamás sentí ese, esa discriminación hacia, hacia mí sin importar la manera en la cual yo me ves... me vistiera ¿no? porque pues uno como indígena pues no se sabe ni cómo vestir. Ajá, y pues ya fui adoptando sus costumbres, su forma de vestir y me hicieron parte de ellos, ajá, y aparte, pues, eh, pues conocí su música, todo eso y

ya de ahí que nace todo eso de, eh, la cultura hip hop y la música rap. Me vestía más de zapato, pantalón de vestir y camisa ¿no? El clásico de cuando venía del pueblo, ¿no? Ajá, que es...Sí, así me vestía yo. Sí, pero ahora pues ya. Pero también fue como una manera de camuflajearme, ¿no? para que no fuese discriminado ¿no? Sí. Uno prefiere que le tengan miedo a que, a que lo discriminen⁷³.

Lo que se ha podido percibir hasta ahora, a través de esta investigación es que los jóvenes indígenas, a través de una superposición de imaginarios, están integrando a sus culturas originales, componentes novedosos que reafirman su identidad como parte de ellas, actualizándolas y volviéndolas más atractivas para las nuevas generaciones ya sean adquiridas éstas a partir de la migración por contacto través de la migración.

6. Ser joven indígena

En los apartados anteriores se han descrito algunas de las formas agregativas y los modos de expresión cultural que los jóvenes indígenas han asumido durante los últimos años en nuestro país. Pero, ¿qué significa ser un joven indígena?, ¿Cómo vemos/imaginamos como académicos a los jóvenes indígenas? y ¿cómo se ven los jóvenes así mismos? Estas son algunas de las preguntas que guían el presente apartado.

En primer lugar, cabe aclarar que no es posible hablar de una identidad única entre los jóvenes indígenas. Como señala Maritza Urteaga, las investigaciones sobre las juventudes contemporáneas dan cuenta de la existencia de múltiples modos de adscripción de lo juvenil,

Hasta el momento, las últimas investigaciones sobre las juventudes contemporáneas identifican múltiples instancias de adscripción juvenil que fungen de referentes actuales en la (re) estructuración identitaria juvenil –algunos más novedosos como los derechos indígenas o los espacios de las tecnologías digitales, otros más tradicionales, como el empleo y la educación de la primera modernidad y otros más tradicionales como los mojonos étnicos. Todas ellas tienen peros variables en la “costura” y realización de la triada “bienestar, sentido-pertenencia” (Urteaga, 2014: 23).

⁷³ Entrevista a Juan Sant, rapero de Pantepec, Sierra Norte de Puebla por Erika Saldívar Monroy/ transcripción por Ameyalli Alanis Murillo.

El estado del arte sobre la temática, permite dar cuenta de que algunas de las investigaciones sobre jóvenes indígenas en nuestro país, se emplazan en sus propias comunidades de origen y en cómo éstas se han ido transformando a raíz de los procesos migratorios y de la creciente influencia de los medios electrónicos. Es el caso Lourdes Pacheco, autora de múltiples trabajos sobre el pueblo huichol, quien en su artículo: “La doble cotidianeidad de los huicholes jóvenes” investiga cómo entre los huicholes, la juventud se presenta como un proceso diferente que se relaciona con sus costumbres y su propia supervivencia. Los huicholes se ven incorporados desde la juventud – y aún desde antes- al trabajo cotidiano y su futuro depende de la toma de decisiones de los adultos, en particular en lo que refiere al matrimonio y a la escuela. Desde la perspectiva de la autora, la *agencia* de los jóvenes huicholes se ve muy restringida y acotada por sus propios usos y costumbres.

En el artículo de Spencer Ávalos, Benito Ramírez, Javier Ramírez y Juan Francisco Escobedo, intitulado “La Configuración de culturas juveniles en comunidades rurales indígenas en la Sierra Norte de Puebla”, la situación se torna un tanto diferente: se analizan a través de datos, tanto cualitativos como cuantitativos, ocho comunidades de Puebla a partir de su inclinación y gusto por ciertos géneros musicales: música grupera, rock, música electrónica y reggaetón, principalmente. En este artículo se destaca el papel de la vestimenta, como una manera de distinguirse de los adultos, la pronta inserción laboral, el papel de la familia como agente socializador, la relación con los medios masivos de comunicación, el noviazgo, el consumo por género y la asistencia a los bailes como espacios generadores de socialización y contacto. A decir de los autores, los procesos de conformación de las culturas juveniles en contextos no urbanos, tienen un cariz particular:

Finalmente, es importante señalar que la conformación de las culturas juveniles en los contextos rurales tiene características particulares y no necesariamente es una copia de lo que ocurre en los contextos urbanos. Por tal motivo, hay que desarrollar las herramientas teóricas y metodológicas que permitan identificar dichas características en el proceso de transformación de los grupos juveniles rurales. Esto, ya que dicho fenómeno no es exclusivo de una región específica del país y al parecer se ha vuelto común a todas (Ávalos, et. al, 2010: 143).

Tania Cruz Salazar, en su artículo “El joven indígena en Chiapas: el re- conocimiento de un sujeto histórico” desarrolla su investigación sobre esta misma línea. Para esta autora, el joven indígena es un sujeto que se ha configurado de manera histórica, producto de factores

económicos, migratorios y educativos (como es el caso de las universidades interculturales y su papel en la formación de jóvenes indígenas). Destacan en dichos procesos aquellas juventudes que giran en torno a procesos de etnicidad. Como muchos trabajos actuales sobre las juventudes, los criterios biológicos quedan en un segundo término, apareciendo como líneas de investigación el empoderamiento, la agencia, la movilidad y otros elementos que han vuelto al joven indígena una figura paradigmática. El joven indígena ante todo es un *sujeto* y un *agente* de cambio social (Cruz, 2012: 150)⁷⁴.

Según Berenice Guevara Sánchez, ser joven indígena en la comunidad tiene otras implicaciones diferentes a ser joven en los espacios urbanos,

Tiene otros sentidos, otras formas de mirar. Son varios los mecanismos de control sobre los jóvenes: el trabajo, las responsabilidades familiares y la asistencia a eventos religiosos. Algunos entran en esa dinámica sin resistencia por el respecto a la costumbre; y otros, por diversos motivos, como educación, empleo, migración, proyecto de vida, critican y cuestionan el hecho de voz pero no voto sobre el control de los aspectos decisivos de sus vidas y en las formas de moldear los anhelos y expectativas sobre sí mismos (Guevara, 2015: 9).

Desde las voces de los jóvenes indígenas se perciben muchas cosas más. Para el fotógrafo mazateco César Guerrero, la juventud es el momento de generar grandes cosas:

La juventud es como la flor de la vida ¿no? el todo, el, es cuando tienes la fuerza de querer generar cambios, cambios pues, pero a veces, este, el problema de la juventud, creo yo que, es de que, a veces no tienes claras las cosas, necesitas como que el apoyo o la guía de alguien que ya está un poco más experimentado, ahora sí que en varios sentidos y pues, si tuviésemos ese, como que esa guía, esa preparación, por así llamarlo, creo que haríamos grandes cosas ¿no? muchas cosas. Bueno de mi persona tal vez sea porque no tengo estudios mayores ¿no? si no, no sé. Pensaría más, grandes cosas. Pero, bueno eso, creo que es la juventud, es el momento de la vida para, para, donde tienes la fuerza para hacer las cosas. Ser pueblo, indígena, bueno, yo veo más bien como pueblo originario, ahora sí que reflexionando ya muy adentrado en ello, en la actualidad y en este México, pus creo que ser indígena hasta cierto punto es peligroso, ¿no? Estamos como en peligro de extinción, bueno, así lo estoy notando, siento que, no sé, siento que hay un proyecto, igual es mi paranoia, es una paranoia colectiva, siento que como indígenas estamos en peligro de extinción, en riesgo

⁷⁴ Cruz Salazar, Tania, "El joven indígena en Chiapas: el re-conocimiento de un sujeto histórico". *Liminar. Estudios Sociales y Humanísticos*, X, 2, julio-diciembre: 145-162, 2012. <http://www.redalyc.org/pdf/745/74525515009.pdf> [consultada 15 de octubre de 2018].

y que de cierta forma en algún momento nos están, pues nos ven como atractivo turístico, como un objeto⁷⁵.

Martín Tonalmeyotl, poeta nahua del estado de Guerrero, también tiene la firme convicción de que los jóvenes son capaces de generar grandes cambios, no obstante, considera que aún falta un largo trecho por recorrer, en el que a pesar de las condiciones adversas y de las escasas oportunidades que existen para los jóvenes en las comunidades de nuestro país, éstos sean lo suficientemente conscientes para poder transformar su realidad social⁷⁶:

Para mí la juventud es la fortaleza del tiempo. La juventud pueda cambiar todo un país o un mundo. Por eso a los que nos toca formar, debemos de insistir en crear a jóvenes capaces de ver su propia realidad, de ser críticos y hacer mucho por la vida futura, llevando como bandera el “respeto”. En la cultura náhuatl cuando uno llega a la etapa joven-adulto se dice *Tlajkotlákatl* ‘Medio hombre’, significa que está en la etapa fructífera para hacer las mejores cosas que desee, sin perderle respeto al otro ni a la naturaleza (...) Yo creo que la pobreza económica es la que nos pega a todos, sumándole la pobreza intelectual y la falta de identidad de la gran mayoría de los jóvenes. Identidad me refiero a renunciar a ser ellos mismos y tratar de imitar a los demás, un mundo en donde nunca vamos a caber porque somos distintos desde que nos formamos en el vientre de nuestra madre. Empezando en que una o un joven de la comunidad cual sea, aprende a ser joven y adulto desde muy pequeño porque en nuestras comunidades nos enseñan a trabajar y a ser responsables desde niños y por lo tanto podemos caminar solos en la vida, cosa que no lo tienen los jóvenes de la ciudad. Sin embargo, hay ventajas y desventajas. Los jóvenes de las comunidades tenemos muy poca oportunidad de formarnos en la escuela y llegar a ser profesionistas. Y los jóvenes de la ciudad nos siguen aventajando porque ellos tienen accesos a las escuelas hasta el nivel que quieran. En eso hay diferencia en otros aspectos yo creo que no. Yo creo que en la escuela y trabajo. Mucha gente (incluso nuestra gente de las comunidades) no cree que nosotros los jóvenes podemos llegar a ser intelectuales, sin ser viejos. Que nosotros podemos cambiar muchas cosas. Eso es difícil, dialogar con los adultos o hacerles entender esto (...) Primero que hablamos dos idiomas y ellos son monolingües. Además de que nosotros estamos más apegados a la madre tierra y por eso lo cuidamos, porque lo vemos como parte de nosotros y no como algo lejano. Ellos lo ven distinto. En cuanto a música, vestimenta, alimentación y otras cosas, creo que los

⁷⁵ Entrevista realizada a César Guerrero, fotógrafo mazateco, por Olivia Domínguez/ transcrita por Cristóbal López Carrión.

⁷⁶ Entrevista realizada a Martín Tonalmeyotl⁷⁶ (Martín Jacinto Meza), poeta en lengua náhuatl, por Erika Monroy.

compartimos y no nos tiene que ser diferentes, sino todo lo contrario, integramos como jóvenes.

Para Juan Sant, rapero del municipio de Pantepec, en la Sierra Norte de Puebla, la juventud es una edad en la que las personas pueden crear y hacer muchas cosas, pero es importante que no se pierda el conocimiento transmitido por los antepasados, ni los elementos importantes de las culturas originarias,

Pues la juventud es... una edad en el cual puedes, pues hacer muchas, empezar a hacer muchas cosas. Eh, como indígena, creo que los jóvenes estamos perdiendo esa, ese interés por el... por lo que es nuestra lengua, nuestra cultura, nuestras costumbres y tradiciones y por adoptar, eh, otras costumbres de... Extranjeras por mm, sólo por pertenecer, eh, pues a una sociedad, ¿no? Y creo que, si no te sientes parte de una sociedad, creo que es el momento para empezar a crear uno, ¿no? Así como joven creo que es, es lo que significaría para mí si fuera quince años menos que los que tengo ahora este... Lo haría, pero ya no puedo regresar (Ambos ríen) Sí, pero si alguien se entera de esto y es joven, pues le estaríamos ahorrando más de 15 años⁷⁷.

Israel Ñonthe Paredes, del Colectivo Membda del Valle del Mezquital en el Estado de Hidalgo, concibe a la juventud como una etapa de rebeldía, pero también de mucha creatividad, se dice feliz de ser un joven indígena y de poder tener a través de su música un medio para dar a conocer la cultura ñhañhu, a la vez de poder ser un ejemplo para las generaciones futuras:

Pues prácticamente la juventud no es como... como... los jóvenes pero que tienen dieciséis hasta veintiocho años, que son los que están activos, los que están conscientes, los que están haciendo un cambio para bien, para ellos, para el país, entonces pues yo digo que esa juventud es la que... De la que supongo que quieres que hable, ¿o?, porque pues ya, es la que más o menos la que tiene conocimiento, tiene consciencia del qué hacer, porque pues ahorita ya en la actualidad es muy difícil como que a alguien se le... Qué a alguien se le prohíba hacer algo ¿no? Entonces como que la juventud es muy rebelde. Entonces va a hacer lo que quiera hacer y creo que es lo chido, ¿no? O sea, si a ti te interesa hablar o conocer pues una cultura pues lo vas a hacer... Mmmm. La juventud (...) Ehm... pues la verdad sí me

⁷⁷ Entrevista a Juan Sant, rapero de Pantepec, Sierra Norte de Puebla por Erika Saldívar Monroy/ transcripción por Ameyalli Alanis Murillo.

he sentido bien. Creo que iniciamos este proyecto sin un rumbo, sin un rumbo, sin tener metas fijas y pues en la actualidad, pues nosotros nos sentimos muy orgullosos de ser jóvenes, de pertenecer a un pueblo indígena porque, pues gracias a ellos, a ello pues nosotros hemos salido, hemos conocido, hemos llevado nuestra música a diferentes lugares y es lo chido ¿no? porque llevamos prácticamente nuestra cultura a otro nivel. Ehm.. como te decía tanto en las cuestiones de las letras pues hemos estado hablando bastante del Valle que es lo que siempre, es lo que siempre, je,je, hemos dicho o sea nuestra comida el mundo, la cosmovisión de los ñhañhus, entonces pues es chido ser un joven indígena. Como te digo, nosotros nunca nos imaginamos llegar a tanto y pues hoy que, pues que nosotros lo vemos nosotros nos sorprendemos porque luego nos dicen: -Está chido lo que hacen- o hay gente que luego dice -No, pues yo me inspiré en ustedes- o -yo los conocí a ustedes cuando no, pues apenas iban formándose y ahorita ya tienen pues ya se han, pues ya se han fusionado en un lugar ¿no? como muy chido, entonces es muy bonito el que sepas o que te digan -No pues yo me inspiré en ustedes para empezar esto también, entonces⁷⁸.

Para Miguel Ángel Morales Cruz, guitarrista de la banda zoque de Ocoatepec, Chiapas *La Sexta Vocal*, la juventud es libertad y ser indígena le representa un gran orgullo, así la oportunidad de ser el portador de su propia cultura:

[La Juventud] es una forma de vivir libre, amando lo que me gusta hacer y convivir con los jóvenes de Ocoatepec, eso es la juventud para mí amar y disfrutar la vida. [Ser indígena] es un orgullo, y un valor que cada día siembro con mis amigos, del pueblo o de otra gente que conozco en la ciudad, ser indígena no te hace aparte de la sociedad somos uno mismo. [Ser un joven indígena significa] expresarme en donde pueda, llevar mi cultura lo más alto y mi lengua zoque, y aprender de los demás y enseñar⁷⁹.

De esta manera es posible encontrar en el discurso de los jóvenes indígenas la consciencia y el orgullo de poder ser portadores de su cultura, a la vez que se dedican la mayoría de las veces—si no de lleno por cuestiones laborales- si durante su tiempo libre.

⁷⁸ Entrevista a Israel Ñonthe Paredes, Colectivo Membda por Erika Saldivar Monroy /transcripción Ameyalli Alanis Murillo.

⁷⁹ Entrevista a Miguel Ángel Morales Cruz, guitarrista de la banda zoque de Ocoatepec, Chiapas *La Sexta Vocal* por Olivia Domínguez Prieto.

7. Problemáticas que enfrentan los jóvenes indígenas hoy en día

Los jóvenes indígenas de hoy, igual que los de ayer, siguen siendo presa fácil de la discriminación que abunda en nuestro país. Este es uno de los grandes problemas que les aquejan y que no les permiten integrarse del todo a otros ambientes culturales. Pese a que la metrópoli se oferta bajo un discurso de lo multicultural, lo cierto es que la mayoría de los jóvenes indígenas y campesinos en algún momento de su vida, se han sentido discriminados por pertenecer a un pueblo originario.

Maritza Urteaga señala en diferentes investigaciones sobre jóvenes indígenas en la Ciudad de México que “a la diferencia étnica se suman las posiciones de migrantes y jóvenes como fuentes de discriminación pero también como “posiciones de frontera” que permiten interactuar a los jóvenes en el espacio urbano con otros iguales –jóvenes y adultos. Ampliando sus horizontes de lo humano (Urteaga, 2008, 2011 y Urteaga y García (2015).

Por su parte, María Laura Serrano Santos, considera que la condición étnica de los jóvenes puede vivirse en dos sentidos opuestos:

La condición étnica se presenta como una moneda de doble cara para estos jóvenes. Una cara constituye un eje de desigualdad que genera mayores desventajas para los jóvenes indígenas en relación con los no indígenas, mientras que el reverso les permite contar con identificaciones y vínculos que se convierten en un soporte interno que los mantiene de pie. Por ejemplo, al sentirse discriminados o ajenos a la ciudad, recurren a la idea permanente de tener sus raíces en la comunidad de origen, encontrando en ese lugar imaginado un sentido de pertenencia (Serrano, 2015: 160).

La discriminación sobre las personas indígenas sigue siendo una constante, como lo deja saber la Encuesta Nacional sobre la Discriminación (ENADIS 2017)⁸⁰. Según la ENADIS una de cada cinco personas declaró haber sido discriminadas en el último año por alguna característica o por su condición personal, por su tono de piel, por su manera de hablar, por su peso o estatura, por su forma de vestir o por su arreglo personal, por su clase social, por el lugar en el que vive, por sus creencias religiosas, por su género, por su edad o por su orientación sexual. Respecto a la población de los pueblos originarios: “El 40.3 % de la población indígena de 18 años o más, declaró que se le discriminó debido a su condición

⁸⁰ INEGI Encuesta Nacional Sobre la Discriminación (ENADI 2017), URL: <http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especiales/enadis/2017/default.html> [consultada el 2 de septiembre de 2018].

de persona indígena (...) siendo los lugares con más discriminación, los estados de Puebla, Guerrero, Oaxaca, Colima, Morelos y el Estado de México⁸¹". Desde el punto de vista de la población indígena en la ENADIS, el 49.3% de las personas de los pueblos originarios opinan que "en el país sus derechos se respetan poco o nada". Dos preguntas más, de manera implícita en dicha encuesta pretenden encontrar rasgos de actitudes discriminatorias: ¿Le rentaría un cuarto de su vivienda a una persona indígena? y ¿No estaría dispuesto a que su hija(o) se casara con una persona indígena? Sobre la primera pregunta el 15.4. de las mujeres y el 17.5% de los hombres contestaron que no. Acerca de la segunda, el 6.9% de las mujeres y el 6.1% de los hombres contestaron que no. Por otra parte, la ENADIS arroja otros datos que dan cuenta de la percepción que un número considerable de las personas no indígenas tienen de las personas indígenas: El 35.7% de las mujeres y el 32.7% de los hombres consideran que "la pobreza de las personas indígenas se debe a su cultura⁸²".

Desde el punto de vista de los propios jóvenes migrantes en la ciudad de México, para César Guerrero el fotógrafo mazateco, las generaciones que le antecedieron, fueron aún más discriminadas al entrar en contacto con el contexto metropolitano, recibiendo insultos y calificativos denigrantes por su origen:

Esa generación es la que se vino a la ciudad en los ochentas, trató de hacer algo, pero (...) Igual y si lo logró, igual y no, pero tiene esa visión de que hay que desterrarnos de hecho fue, creo que fue la generación más discriminada, ¿no? Sí, fue muy discriminada, varios me comentan. De hecho, mis primos con los que llegué me comentaban la fuerte discriminación que vivieron ellos. –Ah ver ¿tú qué?, ¡pinche campesino! - Y acá con el perdón de la palabra, ¿no? Ajá, en la Lagunilla sobre todo, ¿no? como gente bien grandota, así no, -¡Ah campesino, quítate!- ese tipo de cosas –¡Pinche Oaxaco!- esas cosa que les tocó a ellos⁸³.

⁸¹ INEGI Encuesta Nacional Sobre la Discriminación (ENADI 2017), URL: <http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especiales/enadis/2017/default.html> [consultada el 2 de septiembre de 2018].

⁸² INEGI Encuesta Nacional Sobre la Discriminación (ENADI 2017), URL: <http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especiales/enadis/2017/default.html> [consultada el 2 de septiembre de 2018].

⁸³ Entrevista a César Guerrero, fotógrafo originario del pueblo mazateco, septiembre de 2018, por Olivia Domínguez Prieto/ transcripción Cristóbal López Carrión.

El problema de la discriminación también ha sido percibido por Cecilia Rivera Martínez, “Ailicec Rivera”, cantante de pop de la comunidad de Barranca Seca en el municipio Huautla de Jiménez, en la Sierra Mazateca, ya sea por el uso de la lengua materna, la forma de vestir, por su color de piel o su apariencia física:

Yo no, pero en una de esas, en una entrevista que fuimos (...) la primera vez en toda mi vida que alguien... de hecho no fue contra mí, fue contra una, una amiga. Este... pues, mis amigos son morenitos y como sea uno se da cuenta, a lo mejor el tono de la voz...tu estatura. Y estábamos ahí platicando, entonces, viene un chavo se acerca (¿Si lo puedo decir?) Viene un chavo, se acerca y, este... nosotros estábamos así hechos bolas, platicando, viendo donde nos podíamos tomar fotos, fue en Bellas Artes. Llega un señor, traía una maleta y unas cosas, unos productos que estaba yo creo que vendiendo. Entonces una de mis amigas, dijo: “no sé” así, ¿no? entre nosotras (...) y luego ahí dice el chavo, de unos 28 años, este “¿Qué? ¿Qué dijiste? Le dije, pero así como si se hubiera ofendido, ni siquiera le estábamos hablando a él. Y mi amiga como que se ofendió, de hecho esa chava estudió en la UNAM y tiene su carrera también y todo, pero no habló, ni dijo nada. Y “¿qué dijiste? yo no sé qué dijiste, no hablo lo que tú hablas, yo puro inglés, alemán, japonés” nos dijo. ¿Y? le dije, así, si me paré al frente y le dije: “¿Y?” Este ¿Y, qué? me dice, yo así como que “¿Y qué?” me dijo. “Pus qué amigo, estamos platicando aquí, no nos estamos metiendo contigo” le dije. “Ah bueno, pus miren es que les vengo a ofrecer esto que'lotro, yo necesito regresarme a Puebla y no traigo dinero” y no sé qué tanto. No, digo, pues hubieras empezado pues por ahí, ¿no? y te dábamos unas monedas (...) Más triste, todavía su situación, la verdad, porque yo no me sentí ni mal, ni nada, si me enojé, si me enojé, mi amiga nada más, y me dice, ah pues, este, “¿Cantas?” me dijo, sí le dije, “¿Y qué cantas?” me dijo, “Pues palabras, soy cantautora, todavía” le dije, ¿no? muy chingona (risas) *Namás* por hacerlo enojar. “Ah ya, pues no está mal, no está mal” Me dijo. “Canto en mazateco” todavía le dije, no le mentí, más. “¿Mazateco? ¿Qué es eso? ¿qué es eso? Nunca he escuchado ¿qué es eso?” “Pues es una lengua amigo, es un idioma” le dije. “Qué mal informado estás”- le dije. Y este, y dice, bueno, *pus* ya como que se enojó por lo que le dije, se ofendió, la verdad si le vi su cara y pus yo así seguía, no bajaba la guardia y mis amigos le dijeron: “No traemos cambio, amigo” Y luego fue contra mí “-¿Tú no quieres?, le dije “-No, no traigo cambio” “-¿No traes cambio? Yo te lo cambio”, me dijo. “¿Ah traes cambio?”, le dije, me dijo “Sí”, “¿Y para que me estás pidiendo monedas si traes cambio? Le dije, no manches, se empezaron a reír mis amigos, así ¿no? Y yo no me aguantaba la risa. Y así, así se quedó. Este, “¿Me enseñas tu guitarra?”, me dijo, “Sí, amigo”, la sacó y así de los pies, así como que toda la guitarra, le echó un vistazo “Mmm, no está mal, yo tengo mi guitarra marca... no sé qué”, presumía, y en mis adentros decía “No, ¿por qué no te pones a cantar mejor, aquí, ganas monedas en lugar de estar pelándote con la gente y metiéndote donde no”. Se fue, ya

no dijo nada, pero mi amiga estaba así como que, pero, “yo la verdad no quise como rebajarme” dijo, pus sí, pero también hay que ponerlo en su lugar, le dije. Yo sé que mucha gente, que como mi amiga, que en lugar de pelearse se quedó callada, y no es que no supiera hablar, simplemente, a lo mejor por educación, o simplemente porque no quiso pelearse, pero otros prefieren callar porque no tienen cómo, no saben cómo y para evitarse problemas o se sienten amenazados o muchas cosas. Pero yo sé que sí, sí hay mucha discriminación⁸⁴.

Ch’Ánxúnxélhuan⁸⁵, poeta y escritor de cuentos en lengua Ngiva (popoloca) de Puebla, por su parte, ha sufrido la discriminación en carne propia entre sus propios compañeros de escuela cuando cursaba la secundaria, al escucharlo expresarse con sus familiares en su propia lengua,

Cuando estaba cursando mi nivel secundaria, que dicho estudio lo llevé a cabo fuera de mi pueblo entonces mis compañeros que eran de la ciudad se burlaban de mí cuando escuchaba cómo mi madre me hablaba en mi idioma materno Ngiva, aquellos compañeros imitaban de espectivamente y con mucho escarnio de la forma de expresión que teníamos⁸⁶.

La entrevista realizada a Martín Tonalmeyotl¹ poeta en lengua náhuatl, originario del municipio de Chilapa de Álvarez en Guerrero, deja entrever cómo la discriminación no solamente se ejerce en el espacio público o en las aulas escolares. El mundo artístico no ha quedado exento de estas actitudes que denigran a las personas nacidas en los pueblos originarios. Así narra esta mala experiencia que le tocó vivir como poeta en el marco de un encuentro internacional, en la que sufrió un contundente acto de discriminación:

Creo que en varias ocasiones... pero solo me acuerdo de una situación: cuando asistí al Encuentro Internacional de Poesía en la Ciudad de México, en un teatro, se nos avisó que a los escritores íbamos a entrar en una puerta distinta al de público. Entonces todos entraron y yo era el último en ingresar cuando el portero me detuvo y me dijo, que esa puerta solo era para los poetas, que el del público era en la otra puerta. Yo me molesté y fui con quien me invitó para que me dejaran pasar. Todo esto pasó porque yo era bajito, moreno, iba sin corbata y sin sombrero estilo poeta, cuando todos los demás traían porte de poetas, además de que

⁸⁴ Entrevista a Cecilia Rivera Martínez, “Allicec Rivera” cantante de pop en mazateco por Erika Saldívar Monroy, transcrita por Cristóbal López Carrión.

⁸⁵ Ch’án (hombre en ngiva) Xún (Juan en Maya) y Xélhuan (cuatro división).

⁸⁶ Entrevista realizada a Ch’Ánxúnxélhuan, poeta y escritor de cuentos en lengua Ngiva (popoloca) por Erika Monroy.

todos los demás eran extranjeros. Acto siguiente, leí con los ocho poetas extranjeros de talla internacional y me fue muy bien. Entonces los organizadores se acercaron a mí y me felicitaron, no podía creer que alguien de un pueblo originario lo podría hacer igual o mucho mejor que los poetas extranjeros. Les contesté que a mí siempre me va bien donde leo. Eso lo sentí como una discriminación porque entendí que fui invitado no como cualquier poeta sino como poeta indígena. Sí, creo que la primera y la más grande discriminación que padecemos es el que no tengamos las mismas oportunidades de desarrollarnos intelectualmente. Muchos de los jóvenes quisieran estar en la escuela y terminar su profesión pero no pueden porque las universidades están lejos, además de que no hay dinero para estudiar y mejor se ponen o nos ponemos a trabajar⁸⁷.

Para Juan Sant, rapero totonaca de la Comunidad de El Terrero, en Pantepec Puebla, su llegada a la ciudad de México también le representó vicisitudes durante el proceso de adaptación, aunado a la discriminación a la que fue sometido en un principio, particularmente por el desconocimiento del uso de la lengua castellana:

Hubo un tiempo en el cual yo no... Mi español no era tan fluido y pues sí, sólo hablaba español con los maestros o uno que otro compañero que más o menos ya hablaba español. Y cuando llegué a la ciudad, pues, era muy limitado mi español (...) Yo entré a trabajar en una tortillería en el año 2000 y me decían "pásame la espátula". ¿Y qué es una espátula? Pero, pues no sabes muchas palabras, muchas cosas no las sabes identificar por su nombre tal cual es. En mi pueblo no existen espátulas. Y así, infinidad de cosas que uno tiene que ir aprendiendo. Como que llegas y vuelves a nacer en otro lado, ajá. Y vuelves a empezar a aprender todo. Y el problema de la gente de la ciudad es que no entiende ese, pues ese problema que uno trae, ¿no? Si no que ellos quieren que, que ya sepas todo y realmente es casi imposible porque el hecho de que ellos, empieza lo que es los insultos y de ahí pues se vuelve discriminación, ¿no? Ajá. Eh. Como que no tienen esa paciencia para enseñarte, ajá. Y le dan el... Bueno, dan por hecho que porque eres indígena, eres tonto, ¿no? Y no es que seas tonto, sino que hay muchas cosas que uno no conoce. Uno puede aprender y de ahí que pues, eh, nace lo que es la discriminación y, ¿qué más? Emm... Actualmente, pues ya no sucede tanto ¿no? ¿Por qué? Porque, eh, uno se, se va adaptando, bueno, más los indígenas y más si tienes hambre te tienes que adaptar de alguna u otra manera a, a todo, a todo ese cambio. Mmmm. Pues eso ha sido los problemas que yo he tenido en la Ciudad. En parte pues también, que uno como indígena pues no puede ganar tanto, ¿no? No aspira a ganar tanto, ¿no? O sea,

⁸⁷ Entrevista realizada a Martín Tonalmeyotl⁸⁷ (Martín Jacinto Meza), poeta en lengua náhuatl, por Erika Monroy.

eh, trabajas y comes y pagas la renta, ¿no? Pero ya no te da, te alcanza más para... Como para estudiar. Es un problema para un indígena seguir estudiando (...) de ahí que luego dicen, “No, pero pues sonrío más”. Pues yo quisiera, pero no puedo, jeje. Sí porque uno está acostumbra... Bueno, se acostumbró a se... A tener esta cara para pues evitar conflictos de discriminación más en mi cultura, ¿no? En mi cultura, eh... En mi cultura como que tienes que ser sonriente. Es totonaca, los totonacas somos sonrientes. Ajá y hasta en las figuras que tú llegues a encontrar, vas a encontrar las figuras sonriendo. Ajá, y, luego me preguntan, “¿Pero porque tú no sonrías?”. “Pues es, es la, es la vida”⁸⁸.

Juan Sant, también padeció discriminación en la ciudad de México, en el ámbito laboral y también malos tratos por parte de sus empleadores, esa situación le llevo a aprender a defenderse en las situaciones abusivas⁸⁹:

Entré a trabajar en una tortillería, la persona se hartó tanto de, pues de la poca, je, información que yo tenía sobre muchas cosas de la ciudad y yo no los entendía, ¿no? Y pues me humillaba delante de la gente y la gente se daba cuenta, ¿no? Porque me decía, “No dejes que te trate así”, eh... “Tienes que defenderte”, eh, “pues eso lo que está haciendo no está bien”. Y ya, ¿no? Pero pues yo no sabía ni, ni en dónde estaba, no sabía ni cómo defenderme. Y ya, yo no aguanté mucho. Sólo aguanté un mes y medio creo y ya me salí. Me harté y me salí. Ya me cambié de colonia también y igual entré en otra tortillería porque no sabía hacer otras cosas. Y estaba una señora que era la encargada y yo era su ayudante y dije, bueno aquí me va a ir mucho mejor, ¿no? Es una señora, normalmente son las mujeres son más sensibles, y según yo, ¿no? Este... No, fue el peor. Fue lo peor Sí, sí fue lo peor, ¿por qué? Porque, ¿Cómo te diré? Eh... Uno trae sus propios ideales, ¿no?, de... Pues ya creo que enraizados, ¿no? O heredados, ¿no? Pues yo no... Bueno, yo he vivido situaciones desde mi infancia ¿no?, de no, no ser mala onda ¿no? No porque sea del sexo femenino, ¿no?, sino que creo que nunca he sido mala onda con nadie, ni con alguien de, pues de mi género. Ajá, y menos con una mujer, eh... Como más bien por el afecto que yo le tengo a mi madre, ajá. El hecho de, pues de haber convivido con ella nueve meses creo que hay un lazo muy muy fuerte ¿no? Eh... Que me une a una mujer y me es muy difícil ofender a alguien y pues me era más difícil con esa persona porque, mmm, igual era muy muy, este, eh, muy mal... Bueno me discriminaba muy muy feo,

⁸⁸ Entrevista a Juan Sant, rapero de Pantepec, Sierra Norte de Puebla por Erika Saldívar Monroy/ transcripción por Ameyalli Alanis Murillo.

⁸⁹ Esta situación también es narrada por Juan Sant en la canción “Cypher Totonaca”, disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=UkwMtiV8rLw> [1 de noviembre de 2018].

eh... No, no sé. Y tampoco duré mucho, igual duré dos meses y ya de ahí como que me quedó ese sentimiento, ese miedo. Cuando yo entraba...⁹⁰

José Antonio Andrés Bolaños Kipper, rapero mazateco de la comunidad de San Felipe, Jalapa de Díaz considera que en la ciudad de México existe mucha discriminación por razones de condición étnica, de vestimenta, de origen socioeconómico y se valoran poco las contribuciones de los pueblos originarios. No obstante, considera que con la actividad cultural que realiza existe una posibilidad de ser revalorado:

La discriminación que hay, entre una persona, uno como persona que se viste con manta o que te ven que eres de un pueblo, piensan que no eres, que ya no vales. Lamentablemente aquí la sociedad se fija en lo material, ellos si te ven con buena ropa, ya eres desde su clase y si te ven de mala la ropa, ya ven que eres indígena, *naco*, que te pueden decir de una clase media o no te quieren tomar en cuenta cuando todos somos seres humanos y valemos lo mismo. los jóvenes indígenas, pues ellos tienen una mentalidad más diferente, como en conservar a veces la cultura en su lengua, que para las cosas nuevas se les hacen cuando ven en internet, cuando ven un celular más nuevo, más costoso; los de la Ciudad de México como que su mentalidad es esa de que quieren tener cosas más, se fijan más a lo material que a la naturaleza. Yo siento que los jóvenes de hoy en día se van más a lo material. La discriminación que siento es cuando viajo en el metro de la Ciudad de México, porque cuando ando caminado voy con mi ropa de manta, este, me empujan, este, o hasta me ha pasado de -¡Ah, quítate indígena!- o ¡Ah, pobre indio! La discriminación es muy fuerte aquí en la Ciudad de México ¿Por qué? Porque aunque tú no les hagas nada, las personas, si te pones hablar en una lengua, pues las personas empiezan a hablar mal de ti. Yo creo que es por el color de piel, por la estatura, por la lengua que uno habla, yo creo que son más que nada esos factores, porque son los que más se fijan, este, mucho más en, en como vienes vestido, también. Para mi ser indígena me llena de mucho orgullo, porque ser indígena es decir que tengo una lengua materna, decir que tengo tradiciones que me dejaron mis ancestros, conocer mucho más, como un indígena todavía puedo ir a acudir a las limpias, este, eh, medicinas que son que son ancestrales, que son naturales, las medicinas que se consumen hoy en el pueblo, este, para mi ser indígena es algo muy, muy hermoso, porque hay comidas típicas que los mazatecos tenemos, para mí esto me llena de motivo y me llena de orgullo decir que soy indígena de Jalapa de Díaz. Un poco de discriminación a la vez, porque como joven indígena, este, incluso he ido a restaurantes, que me han llevado personas, me miran feo por venir vestido así, y

⁹⁰ Entrevista a Juan Sant, rapero de Pantepec, Sierra Norte de Puebla por Erika Saldívar Monroy/ transcripción por Ameyalli Alanis Murillo.

como joven porque piensan que no tengo el dinero para salir, pero ser joven indígena, para mí es algo muy chido porque estoy poniendo el primer ejemplo de mi música de rap de mazateco para llegar a más lugares.

Los problemas que enfrentan y comparten los jóvenes indígenas son múltiples y de índole variada. Sin empleo, ni muchas oportunidades para el crecimiento personal, en muchas zonas del país tanto rurales como urbanas, se vuelven presas fáciles del crimen organizado. Esa es una de las principales preocupaciones de Ch'Ánxúnxélhuan, poeta y escritor de cuentos en lengua Ngiva (popoloca):

Ya habíamos hablado, cómo... fui redundante, bueno, más bien hablo mucho de esto de la discriminación y todo, ¿no? pero también, con la situación actual, económicamente, creo que es algo que nos pega mucho, es algo que nos pega, varios por ejemplo ya no estudia, entonces ahorita como que el joven ahorita está propenso... está expenso a ser absorbido, por ejemplo yo lo veo en la región por el narcotráfico, las drogas, eh, manipulación mediática de... de hacerte pensar en que, ¡órale!, lo bueno es crecer económicamente, tener tu patrimonio y ser egoísta, caer en esto del individualismo y olvidar lo que es la raíces, que es la colectividad, lo que decía hace rato, el trabajo colectivo, el trabajo ahora sí, el apoyo común. Eso es a lo que estamos propensos como jóvenes indígenas, a olvidar nuestra esencia, a olvidar eso e irnos por el lado negativo de las cosas, como le digo, el narcotráfico. Si estamos propensos a todo eso. Entonces, bueno, al momento de llegar, un joven indígena acá pues se rodea de todo eso y como que ve que la vida es más fácil así, puede conseguir dinero, o sea, pues te seduce el capital, el dinero te seduce, ¿no? te seduce. Entonces, creo que todo eso, ese bombardeo que mandan a las comunidades, hace que los jóvenes vengán a la ciudad y aquí se perviertan, ¿no? por así decirlo⁹¹.

Para Miguel Ángel Morales Cruz, guitarrista de la banda zoque de *ska* de Ocoatepec Chiapas, la Sexta Vocal, son diversas las problemáticas que enfrentan los jóvenes en cada uno de los espacios en los que interactúan:

Existen varios factores, si empiezo a hablar de la escuela, pienso que desde ahí te empiezas a expresarte con tus amigos y tiendes a tener más apoyo, llegando con la familia, es donde te ponen varias pruebas, entonces desde ahí tienes que estar preparado para enfrentar, de mi parte mi familia me ha apoyado mucho sin ellos no estaría haciendo música, en la cuestión

⁹¹ Entrevista realizada a Ch'Ánxúnxélhuan, poeta y escritor de cuentos en lengua Ngiva (popoloca) por Erika Monroy.

del trabajo es muy poco la conversación sobre lo que hago, pero siempre encuentras gente que está enterado de lo que hago, y empieza a preguntar y a felicitar, en la cuestión religiosa es donde hay más conflicto, a veces la gente habla mal de lo que uno hace, pensando que es música para drogadictos o incitamos a la violencia, a mi experiencia he tenido el gusto de compartir música como con sacerdote, laicos, y me han aceptado, porque les hemos probado que no es lo que la gente dice que hacemos⁹².

Es importante, reconocer que los jóvenes de los pueblos originarios, pese a las situaciones desfavorables, como son la discriminación, el desempleo, la falta de oportunidades y la violencia están logrando sobresalir y mostrar a otros jóvenes que a través de las expresiones artísticas contemporáneas se puede salir y conquistar otros horizontes. Puesto que como señala Israel Ñonthe Paredes, del Colectivo Membda del Valle del Mezquital, [ser indígena es] “sentirse orgulloso del pueblo al que perteneces, ¿no? Siempre de representarlo sin avergonzarnos de, pues de dónde venimos, que es lo que somos y lo que hacemos⁹³”

8. Relación con la comunidad de origen

A través de esta investigación ha sido posible notar que, a pesar de que la mayoría de los jóvenes indígenas en la actualidad, se ven obligados a emigrar de su comunidad de origen por las condiciones económicas imperantes y/o por la tradición familiar que les lleva a emprender el viaje en busca de una mejor suerte, éstos mantienen de una u otra forma un contacto permanente con su comunidad. Se trata de una relación, que como un hilo “se estira, pero no se rompe”, que puede reforzarse con visitas en fechas importantes para la comunidad o para la familia, con estancias temporales o bien, a través de los medios que existen hoy en día para comunicarse, como pudo verse en los apartados anteriores.

Para César Guerrero, fotógrafo mazateco, la relación con la comunidad de origen puede ser conflictiva en algunas ocasiones:

⁹² Entrevista a Miguel Ángel Morales Cruz, guitarrista de la banda zoque de *ska* de Ocoatepec Chiapas, la Sexta Vocal por Olivia Domínguez Prieto.

⁹³ Entrevista a Israel Ñonthe Paredes, Colectivo Membda por Erika Saldivar Monroy/trascripción Ameyalli Alanis Murillo.

(...) por procesos de lucha que se van generando entre la juventud y la gente mayor consciente, ¿no? gente mayor consciente que se reúne y que comienza como a combatir y luchar contra ciertas cosas que no le agradan, tal vez desde el gobierno local, ¿no?, como lo repetimos, lo que es el pueblo mágico, por ejemplo ¿no? la construcción de algunas, de algunos mega, megaproyectos que ya se empiezan a ver allá en la sierra, la exploración de cavernas por parte, pues de extranjeros financiados por quien sabe quién, porque turistas aventureros no lo son, no lo son, eso sí nos queda muy claro, no son turistas aventureros⁹⁴.

No obstante, estando fuera de su comunidad, los jóvenes indígenas son portadores de sus usos y costumbres, buscan conformar comunidades extraterritoriales y muchas de las actividades que desarrollan en las urbes –como señalaba, el artista plástico Filogonio Naxim- están enfocadas en “los que se quedan”, particularmente en las nuevas generaciones.

A través de las charlas, pero también desde los contenidos de sus páginas de *Facebook* e *Instagram*, los jóvenes comparten fotografías, textos y poemas que refieren con nostalgia a sus lugares de origen. Asimismo, la inmediatez del internet y de la telefonía celular – mediante la aplicación *whatsapp* les permite mantenerse al día y de manera actualizada en los acontecimientos recientes de “su casa”.

Para Cecilia Rivera Martínez, “Ailicec Rivera”, es muy importante que aún encontrándose fuera de la comunidad de origen, las tradiciones no se olviden y que el uso de la lengua siga activo, el olvido de sus raíces para ella, significaría “estar muerta” en términos culturales:

Para sentirme no creo, ah, en parte sí, porque es una lengua ¿no? lo que estamos hablando y si de plano me olvido de mi tierra, de mi casa, de mis tradiciones, de las costumbres, de la comida y de plano me olvido también de la lengua, pues sí ya ahí sería como que ya moría para la sierra Mazateca, así me sentiría, como muerta. Pero mientras tanto pus yo creo que no, no se debe de perder⁹⁵.

⁹⁴ Entrevista a César Guerrero, fotógrafo originario del pueblo mazateco, septiembre de 2018, por Olivia Domínguez Prieto/ transcripción Cristóbal López Carrión.

⁹⁵ Entrevista a Cecilia Rivera Martínez, “Ailicec Rivera” cantante de pop en mazateco por Erika Saldívar Monroy, transcrita por Cristóbal López Carrión.

9. Temáticas que se abordan desde las expresiones culturales de los jóvenes indígenas

Para el caso de la música, la mayoría de las letras de las canciones que han sido compuestas por los jóvenes de los pueblos originarios, ya sean interpretados en su lengua materna, en castellano o estructuradas de forma bilingüe, describen el pensamiento y la cosmogonía desde su propia experiencia como jóvenes y como personas que son parte integrante de una comunidad. En ellas se reflejan las tradiciones, los mitos, las creencias, la descripción de rituales y la concepción de la vida misma, tal y como les fue transmitida por sus ancestros. Desde el *rap*, el *ska*, el *punk* o el *metal*, los jóvenes son las voces de sus comunidades y reconocen el poder de la música para traspasar fronteras físicas y culturales. Las temáticas que se describen en sus canciones son diversas, algunas de índole local y otras más, son parte de esos mitos y leyendas que se encuentran presentes y que se manifiestan desde diferentes versiones en la oralidad de muchos de los pueblos.

Para Martín Ascencio Cedillo, Martín López Moya, Efraín Ascencio Cedillo y Juan Pablo Zebadúa Carbonell las canciones de los grupos de *Etnorock* (particularmente los de Chiapas) se basan en temáticas tanto míticas, como terrenales de su cultura:

De los contenidos de sus canciones cantadas en su idioma podemos extraer las siguientes narrativas: evocaciones de su diferencia como jóvenes, imaginarios de sus experiencias amorosas, valoraciones de su pertenencia étnica, de su lengua, del cuidado ambiental, del respeto a la naturaleza y de seres sagrados y alabanza evangélica (...) con esta nueva música, también nombrada rock indígena o etnorock, asistimos a una dinámica de resignificaciones de la música tradicional indígena; aquella que antes estuvo reservada sólo para el ámbito ceremonial sagrado ahora se pone en escena como un espectáculo fuera del contexto ritual (López, Ascencio y Zebadúa, 2014: 29).

Así lo expresa Juan Carlos Encarnación García, guitarrista y vocalista de la banda Tachapunk de Huehuetla Hidalgo, acerca de su canción “El Señor del Oro”, que reproduce parte de la tradición oral local:

En esta rola me enfoqué en testimonios que familiares, vecinos, me platicaron y en efecto yo fui testigo de ese ser sobrenatural, el cual ofrece riqueza a cambio de tu alma y de tu familia, si no cumples sufres desgracias⁹⁶.

De Juan Sant, como se comentó en los apartados anteriores, se destaca el carácter autobiográfico de las letras de sus canciones, no obstante, algunas de ellas bañadas de una crítica a la situación en la que se encuentran los habitantes de los pueblos indígenas, cobran sentido para la mayoría de los jóvenes indígenas –migrantes o no- con los que comparte las mismas circunstancias e igualdad de condiciones:

Bueno, empecé rapeando en español, ya después, empecé a incluir frases en totonaco, y ya después eh, hice una canción ya español y totonaco. Bueno, totonaco y español porque la primera estrofa es en totonaco y la segunda es la traducción. Sí porque, bueno, eh uno eh, recapitula, trata de ponerse en los pies de alguien que es de la ciudad que no habla una lengua y dice bueno, “¿cómo yo puedo, hacerlo parte de mi música, ¿no?, si no lo va a entender?” Pues, hay que traducirlo. Se traduce y de igual manera pues trata uno de que rime, ¿no? Porque, je, cuando traduces algo como que pierde, pierde el ritmo, pierde la rima, pero pues es un trabajo que uno también se ve obligado a hacer para que pues la difusión de su trabajo no se... Para que no haya una barrera y tu trabajo pues siga fluyendo, ¿no? ¿Por qué?, porque existe la frontera que es la comprensión de la lengua⁹⁷.

Así es cómo ha ido estructurando sus canciones. La segunda parte de la canción “Somos” está escrita en lengua totonaca, convirtiéndose en un reclamo sobre el trato que reciben los indígenas por parte de la gente adinerada en nuestro país, traducida al castellano como se muestra en su videoclip, dice lo siguiente:

Tú mejor guarda silencio
Yo estoy creciendo en la tierra
Como el maíz

Yo estoy trabajando en el rap

⁹⁶ Entrevista a Juan Carlos Encarnación García, guitarrista y vocalista de Tachapunk realizada por Olivia Domínguez Prieto

⁹⁷ Entrevista a Juan Sant, rapero de Pantepec, Sierra Norte de Puebla por Erika Saldívar Monroy/ transcripción por Ameyalli Alanis Murillo.

Mi pluma está escribiendo

Mi lengua está hablando

Al rico está pateando

La boca está cosiendo

Yo ya me cansé

De ver cómo el rico

Me discrimina

Me molesta cuando veo

Cómo se burla de mi lengua totonaca.

Oswaldo Flavio Gálvez Castillo “Tlacatekolotl”, guitarrista y vocalista de la banda de *black metal* de Zongolica, Veracruz llamada Mikistli, comenta que en su agrupación, más enfocada en el paganismo que en el satanismo, se le ha dado un lugar particular a las letras que abordan aspectos míticos de la cultura ancestral, este es el caso de Xipe Totec, deidad prehispánica que representa la parte masculina del universo y la renovación de la naturaleza:

Xipe Totec (Eh... Esta, esta canción habla de, pues de la gran energía, ¿no?, de, del sur, que, que tiene que ver con la renovación de los, de los ciclos, de los ciclos naturales y la renovación, pues en este caso de, de los, de la agricultura, de los ciclos agrícolas y este, y, y cómo, cómo abordamos esta visión como más cosmogónica, este, que es mucho más antigua, ¿no?, por ejemplo, a la visión, no sé de, de los aztecas, ¿no?, con respecto de, de lo que representaba esta energía para ellos que era como más... No sé, bueno, igual y tenía ese, este trasfondo, pero se, eh... No sé, se abordaba en el plano más guerrero, ¿no? Más, este, no sé agresivo, brutal ¿no? Pero que tiene, tienen fondos más filosóficos y que influye, ¿no?, en la, en la forma de vivir de las personas y en la forma de ver lo que les rodea y así lo, y así igual también lo, nosotros lo, lo plasmamos, ¿no? Entonces, por eso esa canción, yo creo que tiene esos dos sonidos, o sea, tratamos de darle sonido brutal a través de la, de la música extrema, pero si se acercan a las letras van a ver que tiene ese trasfondo, trasfondo místico. No sé... Esa, esa canción se me hace muy, muy chida. no queremos letras vacías, ¿no? O sea, eh, no, para nosotros no todo es el guerrero, ¿no? O sea, para todo el guerrero-jaguar, el guerrero-águila. Entonces no, nosotros no. O sea, ajá... Tocar el caracol para acá y para allá ¿no? No, o sea, este, esto va más allá, ¿no? O sea, el, digamos, las culturas ancestrales no sólo son guerreros-águila, guerreros-jaguar, etc, ¿no? Hay algo más y, y ajá, algo más, más profundo como es, este, el ritual, los... No sé, los, los planos celestes, del inframundo, eh... Las, no sé, las

leyendas, el mito, eh, las ciencias, ajá, los números, las matemáticas, la magia... Sí, ajá, exacto, la comunidad con la naturaleza⁹⁸.

También en el terreno del metal, Víctor Manuel Caro Sevilla, vocalista de Fanduen, banda originaria de Tenango de Doria en Hidalgo, señala que sus letras tienen mucha versatilidad, abordan desde percepciones sobre el inframundo, las condiciones de degradación del planeta o, en las últimas producciones, problemáticas que padecen los pueblos hoy en día:

FANDUEN es una construcción que tiene su significado desde la tradición y narrativa oral local “fantasmas y duendes” es una metáfora que alude a las percepciones sobre el mundo de lo terrenal y el inframundo, donde todas las energías se manifiestan durante la noche. Por lo tanto las letras de la banda tienen una construcción desde la cultura local, con un enfoque a nivel global, a través de las distintas problemáticas sociales y de degradación de nuestro planeta. Toda esta relación representa muchos para lo que la banda intenta mostrar, la forma de pensar de cada uno de los integrantes y la manera en que son vistos ante la sociedad por ser diferentes. Siendo que del lugar de donde somos originarios el rock sigue siendo motivo de estereotipos, además de que señalan y reprimen la forma pensar o manifestarse, lo que obligo a romper esas reglas y guiarse por lo que les gustaba hacer. No obstante en 2017 que se comenzó a trabajar en álbum completo que lleva por título “RAICES” un disco muy completo con un sonido distinto y agresivo, con letras un tanto más fuertes, mismo que tiene la finalidad de mostrar ese legado que nos han dejado nuestros antepasados, las enseñanza y conocimientos tanto de la cultural y de resistencia ante un sistema dominante, aborda temas que han marcado nuestra verdadera historia y como esta se manifiesta en la actualidad, mismas que el gobierno ha manipulado para mantenernos encadenados y cegados ante sus perversiones, pero finalmente mediante la música FANDUEN busca mostrar una realidad a través de canciones que abordan temas como la matanzas a trabajadores y a estudiantes, el libre albedrio, la lucha de los pueblos por la supresión del sistema capitalista, contaminación, destrucción del medio ambiente, los despojos de tierra, el racismo hacia los pueblos, cultura, cosmovisión e imposiciones por parte del gobierno⁹⁹.

⁹⁸ Entrevista con Oswaldo Flavio Gálvez Castillo “Tlacatekolotl”, vocalista y guitarrista de la agrupación de black metal de Zongolica, Veracruz *Mikistli* por Olivia Domínguez

⁹⁹ Entrevista a Víctor Manuel Caro Sevilla, vocalista de Fanduen, banda originaria de Tenango de Doria en Hidalgo por Olivia Domínguez Prieto.

Para Israel Ñonthe Paredes, Colectivo Membda, grupo de rap del Valle del Mezquital los temas abordados en sus letras están relacionados con la cotidianidad, cuyas evocaciones remiten al orgullo por pertenecer a un grupo étnico en particular, como lo es el otomí

La gastronomía, las vivencias cotidianas o historias que nos contaban los abuelos, te digo, la cosmovisión de los ñhahus, o sea, tú sabes ¿no? bien que son una lengua son dos mundos diferentes, o sea, nuestros abuelos tienen diferente manera de ver al mundo, de ver las cosas y... Y al español pues es muy diferente, je, entonces...¹⁰⁰

Por otra parte, quiénes se encargan de las artes gráficas y visuales el discurso general que puede entrecruzarse en las expresiones artísticas juveniles contemporáneas es la canalización a través de imágenes de los elementos representativos de sus culturas originarias. Las imágenes a partir de propio su lenguaje visual exponen colores, figuras y particularmente, rostros de los portadores de la tradición. Se ha hecho tradición entre los graffiteros la elaboración de murales en las que las personas representativas de los lugares se ven involucradas de algún modo en su elaboración, ya sea participando en la “pinta”, “prestando” el muro de su casa o bien, dejándose retratar como parte de la historia gráfica de su comunidad. Así, los rostros indígenas y sus vestimentas, viajan kilómetros para aposentarse en los muros de las avenidas de las grandes ciudades y ser reconocidos por los transeúntes urbanos en México y en otras latitudes.

10. Mujeres jóvenes indígenas

Cada vez son más las mujeres jóvenes que hacen presencia en las diferentes expresiones artísticas de los pueblos originarios de México. Sin embargo, éstas siguen siendo aún una minoría, por lo que aún es necesario eliminar los estereotipos de género desde las comunidades.

Para César Guerrero, fotógrafo mazateco, las mujeres jóvenes de los pueblos originarios –y particularmente las que se dedican al arte- son más conscientes de los cambios en los roles de género y de su conquista de la esfera pública, lo cual en muchos casos, supone también la transformación de algunos usos y costumbres en las comunidades,

¹⁰⁰ Entrevista a Israel Ñonthe Paredes, Colectivo Membda por Erika Saldivar Monroy/trascipción Ameyalli Alanis Murillo.

Sí, de hecho si ahorita como que se empieza abrir, mucho eso, de que las chicas empiezan como a tener esa conciencia de que –Oye ¿qué está pasando con nosotras? Si en primera nuestro lugar no solo está en la cocina, eso de cajón, no solo está ahí, y ya no solamente estamos pues para casarnos ¿no? pero tampoco estamos hechas para, para estudiar, superarnos en la cuestión, laboral, sino también tenemos el derecho de hacer lo que nos guste hacer o que consideremos que, que, que es bueno y es justo, no?- Esa visión la he visto, y digo bueno de algunas amigas, amigas, amigas, compañeras de lucha, que si ahora si se desenvuelven artísticamente como músicas, músicos, ¿cómo sería? ¡Je, je! se desenvuelven en ese sentido, y que pues también están ahí en los procesos de lucha, queriendo como hacer cambios. Entonces, considero ahorita si empieza a crecer eso, es saberse que ¿por qué atacarnos entre nosotras, por qué, por qué, por qué tirarnos ahora así de -ah, no es que esta chica es muy, muy “piruja”, o no sé -entre nosotras ¿por qué, por qué? si al contrario si se supone que entre nosotras no debemos de estarnos agarrando, por qué, porque tenemos como que a un opresor mayor, como que con esas mismas conductas nos estamos, pues impidiendo, ahora sí que ponernos, más que una pelea, creo que es, es levantarnos de esta opresión en la que estamos. Bueno eso, es lo que veo yo de las compañeras, y las apoyo, yo tampoco como que me meto ahí, es que es también muy su lucha no hay porque entrometernos. Bueno, al menos es lo que he visto, que si hay muchas chicas y por otro lado, aún siguen viviendo en ese, con ese machismo del, del antaño del viejísimo de que -órale, ya cumpliste la edad te vas a juntar con tal fulano¹⁰¹-

Las letras de las canciones de Mare Advertencia Lírika, rapera zapoteca con más de quince años de experiencia, envían un mensaje directo desde el activismo y liberación feminista entre las jóvenes indígenas, como es en el caso de “Qué mujer”, como podrá apreciarse en las siguientes líneas:

¡Qué belleza mujer!
pero que sea más por tu coraje
No dejes que nadie te pise, que nadie mate
Ya deja de tragarte la basura sexista¹⁰².

¹⁰¹ Entrevista a César Guerrero, fotógrafo originario del pueblo mazateco, septiembre de 2018, por Olivia Domínguez Prieto/ transcripción Cristóbal López Carrión.

¹⁰² ¡Qué mujer! [consultada el 3 de octubre de 2018]

Las demandas de libertad y respeto de muchas mujeres –indígenas y no indígenas- de poder circular libremente por las calles se condensan en la letra de “Vivas y Libres”, mensaje que Mare Advertencia Lírika ha podido llevar a otros países como Francia, Luxemburgo, Panamá, Guatemala, Bolivia, Perú, Ecuador, Chile y Argentina,

Camino siempre con la mirada alerta,
los oídos bien atentos, para lo que suceda,
con actitud de pocos amigos,
no porque no los quiera, sino porque sé que hay tipos
que sienten el derecho de molestar mi andar,
si voy sola, este es mi viaje, déjame de molestar,
no intentes ser galán, que yo solo veo a un machito
y a tipos como tú, ¿sabes qué? ¡no los necesito!
no ando buscando que seas mi compañía,
que te de lo mismo si voy sola o con amigas.
No quiero tu piropo, quiero tu respeto
¡libres y vivas nos queremos!

La concientización que Mare Advertencia Lírika¹⁰³ promueve a través de sus presentaciones sobre la desigualdad de género en las comunidades indígenas, la han convertido en un referente importante de las jóvenes mujeres artistas, ganando en el año de 2013 el Premio María Sabina por reivindicar los derechos de las mujeres a través de la música. Su activismo, la ha llevado más allá del escenario a participar en proyectos que buscan la incidencia comunitaria como el proyecto “Escuela para la Libertad de las Mujeres”¹⁰⁴, creada bajo los principios de contribuir en la difusión de los derechos de las mujeres en Oaxaca y erradicar los índices de lesbo-transfobia y violencia feminicida¹⁰⁵.

Mare Advertencia Lírika no es la única mujer oaxaqueña que ha logrado obtener un reconocimiento por su trabajo. En el año de 2017 la poeta Nadia López García, representante de la mixteca alta, ganó el primer en la convocatoria del Segundo Premio en

¹⁰³ Para mayor información se puede consultar su biografía y discografía en su página personal: <http://mareadvertencialirika.com/bio/> [consultada el 3 de octubre de 2018]

¹⁰⁴ Escuela para la Libertad de las Mujeres, <https://escuelalibertadmujeres.org/> [consultada el 3 de octubre de 2018].

¹⁰⁵ La misión y visión de la Escuela para la Libertad de las Mujeres es: “incidir en la ruptura de paradigmas de dominación de género; sensibilización en temas como derechos humanos, sexuales y reproductivos, disidencia sexual y erradicación de la violencia de género; y que aporten elementos para la autoestima, autonomía y fortalecimiento de las mujeres”, <https://escuelalibertadmujeres.org/> [consultada el 3 de octubre de 2018].

Lenguas Originarias Centzontle 2017, otorgado por el Área de Asuntos Indígenas de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, por su poemario *Ñu'u Vixo* (Tierra Mojada) que mezcla el español con el mixteco. Nadia López García obtuvo el 16 de octubre de 2018 el Premio Nacional de la Juventud en la Categoría “Fortalecimiento a la Cultura Indígena”¹⁰⁶.

Dentro de la IV edición del Festival Internacional de Músicas Indígenas Contemporáneas Estruendo Multilingüe, durante el 2017, se llevó a cabo una mesa en el Museo Universitario del Chopo que tuvo por nombre “Participación de mujeres en la música indígena contemporánea. La Experiencia del Rap Ser y discursos visuales”, en la que estuvieron presentes Janeidy Molina (Diana Molina Moreno) y Sara Monrroy (Sarahí Romero Monrroy), acompañadas de otras mujeres que se desempeñan en el mundo académico. La pregunta principal que se planteó en la mesa fue: “¿Quiénes son las mujeres jóvenes que participan en las escenas contraculturales indígenas y de qué manera se hacen visibles en un entorno musical dominado por la presencia masculina?”, en donde las mujeres pudieron expresar su experiencia en la música y en el contexto de las culturas juveniles de los pueblos originarios.

Cecilia Rivera Martínez, “Ailicec Rivera” es una mujer joven, migrante, que canta, traduce y adapta las canciones de pop del castellano al mazateco. Afirma que el índice de migración entre los jóvenes de su comunidad es muy alto y se considera a sí misma, la única mujer de su comunidad que “ha salido” para dedicarse de tiempo completo a este tipo de expresiones artísticas,

Las chavas, en mi comunidad se da mucho, los jóvenes están partiendo mucho a la ciudad, porque muchas veces también porque a los papás les falta, les hace falta mucha, mucha conciencia o de que no saben motivar a sus hijos y también porque les llega un apoyo, ya así nada más se, se dejan llevar por eso y ya mandan a sus hijos a la escuela por eso, porque les va a llegar un apoyo. No son de las personas que le va a decir: “Ah, no pues piensa en grande, haz esto y el otro” y de motivarlas, les falta mucha motivación a los jóvenes y por lo mismo los, los, los hijos, o sea los chavos no saben ni que hacer. Llegan a la ciudad, tienen su trabajo se ganan su dinero, pero no ven más allá. Y las chavas muy pocas, anteriormente, las mujeres cuando no venían a la ciudad hacían servilletas o vendían cosas, lo que ellas, este, la que, no sé, como, lo que se da allá. Pero ahorita últimamente, sí, los jóvenes están partiendo mucho a la ciudad, chavas y chavos igual. (...) En mi comunidad, no. Yo creo que soy la única y cerca de ahí, bueno he visto muy pocos jóvenes que han, este sobresalido. Si tienen su carrera y

¹⁰⁶ El Imparcial “Nadia López García Premio Nacional de la Juventud 2018, URL: <http://imparcialoaxaca.mx/oaxaca/232673/nadia-lopez-garcia-premio-nacional-de-la-juventud-2018/> [consultada el 30 de octubre de 2018].

todo, pero así que se dediquen a la vida artística, no. Soy la única. Muy pocas mujeres, este, se animan o por miedo o no sé por qué cosas no se animan, aunque quisieran. Este... pues yo me siento orgullosa de ellas, porque ese camino es muy difícil, la verdad te encuentras todo tipo de gente, situaciones, peligros. Pero cuando le tienes fe a lo que haces y te aferras nada te hace hacer cambiar ni echarte para atrás. Este, pues sí, mucho respeto para ellas, y pus sí las admiro¹⁰⁷.

En fechas recientes se unió la bajista Beatriz Guadalupe Tolentino Solís a la banda de punk, Tachapunk, lo cual para los propios integrantes de la banda resultó novedoso, porque desde su perspectiva no es común que las mujeres se dediquen a ejecutar un instrumento, máxime cuando se trata de una banda de rock –y especialmente de punk-

Ella entra a la banda cuando nos quedamos sin bajista y emigramos a México a trabajar para comprar instrumentos y no teniendo bajista allá, ella se animó a ensayar y poco a poco le agarró la onda y fue como ella se metió de lleno a la banda y para el público fue algo sorprendente porque es muy raro que una chava toque algún instrumento y más tocar en una banda de rock¹⁰⁸.

Para el cantante de rap en totonaco Juan Sant, es necesaria una mayor presencia de mujeres que representen las diferentes expresiones de la cultura contemporánea. Hacen falta las narrativas femeninas, a la vez que reconoce las dificultades que sufren las mujeres indígenas, quiénes se enfrentan a la discriminación por ser indígenas, pero también por ser mujeres,

De un *slam* de lenguas indígenas, pues la mayoría son hombres. Diez son hombres y ninguno es mujer y ¿en dónde están las chicas?, ¿no? Ajá. También falta, por ejemplo, en un *slam* como que uno relata en su perspectiva de, de, en su perspectiva masculina, eh, pues lo que vive en su entorno, todo eso. Sus problemáticas y todo, ¿no? Pero aún falta, eh, la narrativa de una mujer. Sí, ¿por qué? Porque pues también en la audiencia hay mujeres, ¿no? También hay ahí indígenas o, eh, pues, pues que conocen. Tal vez ya no se sientan tanto, pero sus madres, su abuela lo son, y pues hay problemáticas que también ellas necesitan como que pues narrar ¿no? Muchas veces uno no sabe que... Por ejemplo, uno no sabe que está siendo

¹⁰⁷ Entrevista a Cecilia Rivera Martínez, “Ailicec Rivera” cantante de pop en mazateco por Erika Saldívar Monroy, transcrita por Cristóbal López Carrión.

¹⁰⁸ Entrevista a Juan Carlos Encarnación García, guitarrista y vocalista de Tachapunk realizada por Olivia Domínguez Prieto

discriminado hasta que dicen “Oye... Eso es discriminación (...) Hay una problemática muy grande por el hecho de que, bueno, uno como indígena, como hombre, eh, tiene, por ejemplo, tiene problemas, ¿no?, de poder sobresalir, ¿no? Por ejemplo, en la ciudad si eres pobre y vives en una zona, eh, periférica te es muy difícil progresar, ¿no? O, pues sí, estar en un nivel socioeconómico incluso, un poco más alto, ¿no? Ahora imagínate a un indígena hombre, este, migrante que viene de, pues sí, de su pueblo, eh, como que es el doble, ¿no?, de, pues, de esfuerzo que tiene que dar. Ahora imagínate una mujer, es el triple o el cuádruple. Ajá, o sea, es mucho más difícil, ¿no? ¿Por qué? Por el simple hecho de que pues el país pues está educado o acostumbrado a una manera en el cual, pues, el hombre tiene que resaltar¹⁰⁹.

Para Eddy Noe Hernández Gómez, *breakdancer* y graffitero del Colectivo Patrulla Roja de San Cristóbal de las Casas, la participación activa de las mujeres en estas expresiones culturales contemporáneas se ve limitada por distintos factores, entre los que destacan los roles de género que marcan espacios y actividades tanto para hombres, como para mujeres, la autorización de las familias para que se dediquen a esta actividad y el temor de ser víctimas del acoso por parte de sus compañeros:

La principal es más por la ideología social que se tiene, porque si es complicado, hay compañeras que sí les interesa y dentro del colectivo a las tres compañeras les interesa promover esa parte, entonces vemos la forma de apoyar, hacer eventos y tratar de buscar a compañeras que se integren a practicar el *breakdance* o cualquier elemento del *hip hop*, pero si es complicado, más con esta idea de la sociedad en donde los *crews* de *hip hop* en su mayoría son hombres es más bien el ser visto de ¿qué hace una mujer en medio de un montón de hombres? Está practicando cosas de fuerza. A veces es el tipo de situaciones que se enfrentan (...) por la cuestión también de permisos, de que no tienen una autorización para salir a ciertas horas, de que pues... no es bien visto para la sociedad que una mujer esté practicando cosas así y sobre todo que en el ámbito del *hip hop*, tal vez por la forma de vestir, por la forma de hablar y cosas así que se tiene un estigma hacia la cultura y también hacia las mujeres. Es un poquito lo que tratamos de cambiar, no es mucho el avance, pero ha habido ciertos cambios (...) También un poquito el no tener confianza hacia el hombre, porque varias compañeras nos han expresado, entras a una *crew*, estás en un grupo, que es lo que tratamos de trabajar en el colectivo, porque uno que otro se la va a tratar de ligar, cosas que molestan a las compañeras (...) Al no haber un grupo en específico de *b-girls*, que así se les llama a las

¹⁰⁹ Entrevista a Juan Sant, rapero de Pantepec, Sierra Norte de Puebla por Erika Saldívar Monroy/ transcripción por Ameyalli Alanis Murillo.

chicas que bailan, donde tengan el mismo sentir (...) si hubiera un *crew* de *b-girls* en específico sería más fácil que se integraran más compañeras”¹¹⁰.

A pesar de que la presencia femenina en las llamadas “nuevas expresiones artísticas en los pueblos indígenas” es aún muy limitada, cada vez en diferentes campos como son la música, la poesía y el cine documental, comienzan a hacerse más visibles las mujeres y a destacar de manera frecuente, muchas de ellas, obteniendo reconocimientos por sus contribuciones y también por su trabajo con la comunidad.

11. Espacios de encuentro de los jóvenes indígenas

Sin lugar a dudas los festivales, ya sean organizados por distintas instituciones de gobierno, por asociaciones culturales o por los mismos jóvenes de los pueblos originarios, se han convertido en los años más recientes en los principales espacios de interacción entre los jóvenes indígenas. En su mayoría, los festivales se llevan a cabo en la ciudad de México, pero también han sido realizados en diferentes ciudades del país.

En el mes de agosto de 2015 fue organizado a través de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) en el Estado de Hidalgo el 1 Festival de Música Alternativa indígena y Encuentro de Jóvenes en el marco de la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, bajo el precepto de conservar las lenguas indígenas, en donde se llevaron a cabo talleres, conferencias, así como la presentación de las agrupaciones Sombra Urbana (otomí), Banda Callejera del Pueblo (tepehua), Lumaltok (tsotsil), así como Win Rapers, Crew ZZ y Fanduen (otomíes). Una segunda edición de este festival, sería llevado a cabo el 8 de septiembre de 2016 teniendo como sede la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital, en donde se hicieron presentes: Tachapunk (tepehuas), nuevamente Lumaltok (tsotsiles), Crew HMRKS, Maricela y los Hermanos González (hñahñu) y Ai'al Ajam (tzeltales).

En su segunda edición en el año de 2015, en el *Festival Estruendo Multilingüe. Ciclo de Música contemporánea indígena*, se presentaron agrupaciones de Chiapas, Quintana Roo y Oaxaca, interpretando sus canciones en lenguas maya, zapoteca, tsotsil y español: Chan Santa Roots y Jesús Cristóbal Pat Chablé, mejor conocido como *Pat Boy*, originarios de Carrillo Puerto, se hicieron presentes con su fusión de reggae, rock, bossa nova, ska y rock,

¹¹⁰ Para Eddy Noe Hernández Gómez, *breakdancer* y graffitero del Colectivo Patrulla Roja de San Cristóbal de las Casas por Olivia Domínguez Prieto.

los primeros y en el caso del segundo con su rap en lengua maya. Mare Advertencia Lírika, rapera zapoteca, también hizo presencia, siendo una de las cantantes de rap con mayor trayectoria en la escena del estado de Oaxaca, como se mencionó en el apartado anterior. También se presentaron las bandas de rock/ metal Lumaltok de Zinacantán Chiapas y Xipe Vitan Jä'i, mezcla de metal hnähñu, náhuatl, tu'unsavi con música tradicional de otros pueblos de América Latina. Un exponente que no podría faltar fue la banda de San Juan Chamula Vayijel¹¹¹, quiénes fusionan el rock con sonidos de su comunidad y en la actualidad son una de las bandas más reconocidas de lo que Martín de la Cruz López Moya, Efraín Ascencio Cedillo y Juan Pablo Zebadúa Carbonell, nombran *Etnorock* en el libro que coordina y que lleva por título *Etnorock, los rostros de una música global en el sur de México*¹¹² y que tendría como característica principal,

La fusión que los jóvenes músicos hacen entre las armonías de la música tradicional indígena (con instrumentos de uso ritual, como tambores, arpas, guitarras y flautas de fabricación local) y los ritmos del rock y los instrumentos electrónicos propios de este género musical: guitarra eléctrica, bajo y batería. Los nuevos rockeros cantan en tsotsol y tseltal,, las lenguas indígenas con mayor número de hablantes en Chiapas (López, Ascencio y Zebadúa, 2014: 29).

Para la edición 2016 de Estruendo Multilingüe en el Foro del Dinosaurio en el Museo Universitario del Chopo, poniendo especial énfasis en el rap y el *ska*, al recibir a Juchirap de Juchitán, Oaxaca, quiénes además, impartieron el taller “Rima e identidad: taller de rap para jóvenes”, quienes compartieron el escenario con la Sexta Vocal de Ocoatepec, Chiapas, ambas promoviendo de manera activa la preservación de las tradiciones y el uso de las lenguas maternas. También participaron Isaac Montjo y los Buayums de Navojoa, Sonora, quienes fusionan la música de la cultura mayo, con la salsa, el rap, el *ska* y el jazz, utilizando instrumentos tradicionales como sonajas y raspadores.

En el año de 2017, el IV Festival Internacional de Músicas Indígenas Contemporáneas Estruendo Multilingüe, anunció la presentación de grupos y solistas provenientes de los estados de Sonora, Oaxaca, Chiapas, el Estado de México, Guatemala y Canadá, bajo el principio de que “el uso de las lenguas indígenas es un componente creativo que expresa

¹¹¹ Tan sólo en Chiapas existe un número importante de bandas inscritas en el Etnorock: Sak Tzevul, Lumaltok, Vayijel Uyuj, Xkukav, Yochob, por nombrar a algunas.

¹¹² Este libro sin duda es una fuente de información importante para conocer la música que las nuevas generaciones de jóvenes están creando en el sur de nuestro país. Integra la visión de nueve investigadores interesados en la experiencia de los impulsores del rock indígena como movimiento cultural emergente.

una forma de resistencia al narrar, a través de la música, los contextos complejos de las comunidades indígenas¹¹³. Para esta cuarta edición se hicieron presentes Janeidy Molina y Zara Monrroy, mujeres representantes del rap de la comunidad Comca'ac, quienes compartieron el escenario con Una Isu + DJ Bear, proyecto de rap en mixteco de Oaxaca y California.

El domingo 14 de agosto de 2016 se llevó a cabo el Festival Tetzmolintlahtolli, El Resurgir de la Palabra, Primer Encuentro de Rap en Lenguas Originarias y Música Tradicional en la plaza cívica de San Sebastián Cuentepec, municipio de Temixco en el estado de Morelos en el que los cantantes de rap procedentes de los pueblos originarios de México compartieron el escenario con Pedro Mo, procedente de Perú. Ese mismo año, en el Festival Internacional de Músicas Indígenas Estruendo Multilingüe, en su tercer año consecutivo, presentó a La Sexta Vocal (música zoque en fusión con ska y punk), a Juchirap (rap zapoteco) y a Isaac, además de abrir sus perspectivas hacia el sur del continente con la participación de Nina Uma- Warmi Masi (hip hop boliviano, que mezcla el español con la lengua aymara).

El viernes 24 de noviembre de 2017 tuvo lugar el Fandango Rap 4ª Edición: Primer Mixtape de Rap en Lenguas Originarias en el Billar Chalo de la Delegación Álvaro Obregón de la Ciudad de México, en donde además de intérpretes de diversos pueblos originarios de México, también estuvieron presentes raperos representantes de los pueblos quéchua y mapuche.

Los días jueves 23 y viernes 24 de noviembre de 2017, en las Islas de la Ciudad Universitaria (CU) de la Universidad Nacional Autónoma de México, bajo la organización de la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas de la Secretaría de Cultura, se llevó a cabo el *Encuentro de Tradiciones y Fusiones Musicales*, presentándose quince agrupaciones de *ska*, *pop*, *rap* y *punk*, entre las que hicieron presencia Xiuhcóatl (rock nahua), Matchuk Bemela (rap mayo), Lekial (rock tsotsil), Juan Sant (rap totonaco), Jazmín Novelo (pop maya) y Bre Men Ndzab (ska, rock zapoteco), por mencionar a algunos.

En fechas recientes (18 al 21 de octubre de 2018) se llevó a cabo una edición más del Festival Internacional de Música Contemporánea en Diversas Lenguas “Estruendo Multilingüe, en el Museo Universitario del Chopo en la colonia Santa María la Rivera de la Ciudad de México. Hicieron presencia múltiples personalidades musicales como Aurelio

¹¹³ IV Festival Internacional de Músicas Indígenas Contemporáneas. Museo Universitario del Chopo, URL: www.chop.unam.mx/musica/EstruendoMultilingUe2017.html, [consultado el 15 de octubre de 2018].

Martínez +Garífuna Collective (Música Garífuna), Colectivo Membda (fusión de rap con cumbia) + Lengualerta (reggae y rap), Ik' al Ajaw (power metal tseltal)+ el Cuervo de Poe (metal sinfónico), 11 Proyect (música purhépecha con rap, blues y ska) y Ampersan (rock jazz y música electrónica), dejando claro que se está creando un circuito en el que los grupos que forman parte del llamado *Etnorock* y del *Rap Originario*, están creando un circuito de interacción entre ellos y sus seguidores, que cada vez más, van en aumento.

Próximamente se espera que se lleve a cabo el Primer Encuentro de Rap Originario “Honrando la Palabra” en el que se presentarán veinte proyectos en las instalaciones del CIDECI- Unitierra de San Cristóbal de las Casas, para lo cual los jóvenes organizadores están llevando a cabo un “fondeo” (solicitud de contribuciones de manera pública) para contar con los recursos suficientes para su organización.

Para Nicolás Hernández Mejía, es importante que los jóvenes indígenas asistan a los festivales y eventos –particularmente a los de *rap*- al ser estos un punto de encuentro e interacción entre pares,

El asistir a los eventos de rap les provee de ciertas ventajas y satisfacciones a los jóvenes; les permite conocer otros lugares, interactuar con personas de diferentes localidades, establecer vínculos a partir de la música, incluso se puede pensar que tienen un acceso a otro estatus social, en su misma comunidad (Hernández, 2017:62).

CDI

COMISIÓN NACIONAL
PARA EL DESARROLLO
DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

BLACK CALPULLI
PRESENTA
FANDANGO RAP
49 EDICION

VIERNES 24 DE NOVIEMBRE
16:00 HRS

TZUTU KAN maya hip hop - **SERKO FU** rap de Gómez Palacios, Durango
LA MIXANTENA DE SANTA CECILIA con tradiciones del estado de Guerrero
AL INTIFADA - **DEMO2** rap surportense - **NAZLIMA** rap surportense
CDMX **DIEGO K** rap de Xochimilco - **FORMULA ALTERNA** rap surportense con
ERROR EN EL SISTEMA rap de Xochimilco - **ZA-HASH** rap rapero en mazahua
EXENTID SQUAD rap surportense, cdmx - **NAWARAPTLAHTOLLI** rap náhuatl
INER DFD RAP rap de aragón, cdmx - **MC DELL** rap de la era, CDMX

FANDANGO: OPEN MIC, MEKANIK DJHAA, DJ SOVIET

PRESENTACION DEL PRIMER MIXTAPE DE RAP EN LENGUAS ORIGINARIAS
NINA ALARCA rap de Oaxaca - PAT BOY rap de Oaxaca - KAMIKAL rap de Oaxaca - KAYPI RAP rap de Oaxaca

BILLAR CHALO, CAÑADAS ENTRE CLAVEL Y DALIAS, COLONIA RINCON DE LA BOLSA, DEL. ALVARO OBREGÓN, CDMX

TETZMOLINTLAHTOLLI
EL RESURGIR DE LA PALABRA

14 AGOSTO

1ER ENCUENTRO DE RAP
EN LENGUAS ORIGINARIAS Y MUSICA TRADICIONAL

PEDRO MO Rap peró - **X-TLAHTOLLI/AL INTIFADA** Rap nahua
DAMIAN Rap zapoteco - **KETZAL SEPTIMO TOLTECA** Rap mazateco
CUAUTLI Rap mexicana - **CITLALI IXTABAL** Rap mexicano
ERROR EN EL SISTEMA Rap hahto

MARIA CANTU - **OLINKA** - **DELIA HERNANDEZ**
FERNANDO GUADARRAMA (GRUPO TAPACAMINO) - **SON HUASTECO**

FORO SOBRE LA AUTONOMIA Y LA RESISTENCIA DE LOS PUEBLOS INDIGENAS
MURALISMO COMUNITARIO POR PARTE DEL COLECTIVO, SPOKE ARH
ARTENOCHCA Y MUR-ART

DANZA TEMAZKALLI TALLERES
TRANSMISION RADIAL
PROYECCIONES ZONA DE ACAMPAR

14 DE AGOSTO 10:00AM CUENTEPEC, MORELOS. PLAZA CIVICA DEL PUEBLO.
A 15 MINUTOS DE LA ZONA ARQUEOLOGICA DE XOCHICALCO.

DESDE OCOTEPEC

15 DE DICIEMBRE 2017

KOJAMA
METAL-ZOQUE
PRESENTANDO EL DISCO JIKTAM

LA SEXTA VOCAL
SKA-ZOQUE

7 PM

FERIA CHIAPAS
ANDADOR DE LA CDI

feria chiapas

CDI

LA CATRINA
CAFE CULTURAL
PRESENTA...

Sabbath
9 - Dic.
23:03 hrs.
Acrób. 20

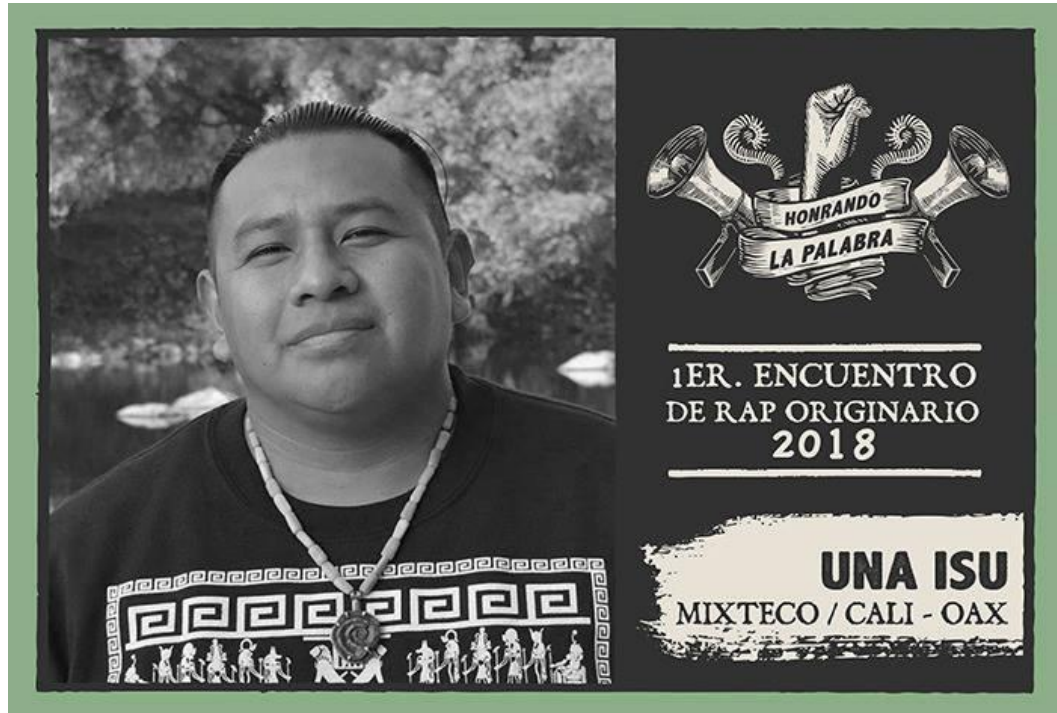
AD LET MOTIV
Melodic Death Metal

IKAL AJAW
Powerv Metal en Español

Presentando su nuevo disco:
KOJAMA
Metal-Punk en Zoque

TRISKELION
NeoClassical Metal

FRANCISCO I. MADERO 35. CENTRO. SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS.

Todos estos encuentros y festivales, además de convertirse en un importante punto de encuentro durante los últimos años, buscan visibilizar a los jóvenes de los pueblos indígenas al convertirse en un escaparate para que el resto de la población logre visibilizar las contribuciones artísticas de este sector de la población. Un desplazamiento de mirada necesario en la antropología como lo indican Maritza Urteaga y Luis Fernando García Álvarez, “La temática *jóvenes indígenas* impulsó a movernos más allá de los pueblos étnicos y seguir a los sujetos para iluminar las nuevas circunstancias sociales y culturales que hacían posible esta realidad de la contemporaneidad mexicana” (Urteaga y García, 2015: 13).

12. Preservación lingüística en las manifestaciones artísticas de los jóvenes indígenas

En diferentes ocasiones se ha hecho referencia a que una de las grandes aportaciones de las distintas corrientes musicales contemporáneas que los jóvenes de los pueblos originarios han adoptado, es la preservación lingüística. Para CMIIQUE Francisco “El Indio”, vocalista de Hamac Caziim, transmitir a través de las canciones elementos representativos

de su cultura madre, es uno de los propósitos fundamentales de su quehacer como músicos:

(...) cada vez que estamos ahí en el pueblo ensayando nos llegan señores o señoras muy mayores y nos enseñan sus canciones. Nos dicen que tenemos que seguir adelante, que les parece bien lo que estamos haciendo y también porque yo creo que el proyecto de Hamac Caziim está teniendo buenos frutos porque hay chavos de otros pueblos que nos llaman o nos mandan mensajes por *Facebook* o cosas así y nos dicen que han estado en alguna tocada de nosotros y ellos sienten que es importante que el ser, el pertenecer a una cultura que no sea la sociedad dominante, que es importante seguir hablando, seguir practicando las canciones (...)¹¹⁴.

Los músicos jóvenes de los pueblos originarios tienen muy claro cuáles son sus contribuciones a la preservación del patrimonio intangible, en este caso a las lenguas. Un ejemplo de esto fue el taller propuesto en 2016 por Juchirap¹¹⁵, trío de rap zapoteco integrado por Antonio, Carlos y Cosijopi, originarios de la Séptima Sección de Juchitán en el marco del Festival Estruendo Multilingüe. El taller llevó como título: El rap como herramienta para la preservación de las Lenguas Indígenas ¿Es posible Intervenir la Cultura? En él se brindó a los participantes las herramientas básicas para entender el sentido de lo que puede expresarse a través de la palabra cantada.

Para Juan Carlos Encarnación García, guitarrista y vocalista de Tachapunk del municipio de Huehuetla, en Hidalgo, el uso de las lenguas originarias en la música es muy importante, al ser un instrumento transmisor de la propia cultura:

Efectivamente porque de esta manera fortaleces la lengua, motivando a las nuevas generaciones que la practiquen y que no es una simple lengua sino que forma parte de la cultura¹¹⁶.

¹¹⁴ Gobierno de México, Hamac Caziim, URL: <https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/120201/hamac-caziim-yestli.pdf> [consultada el 27 de octubre de 2018].

¹¹⁵ Según las notas del diario *El Universal*, en el año de 2012 se llevó una concentración en el centro de Juchitán que tuvo como resultado la agrupación *Binni Gueete* (gente del Sur) donde se conformaron bandas como Resistencia 61, THC, Badubazendú. Ver en: *El Universal*, "Juchirap. El Zapoteco, de los callejones a los escenarios", URL: <http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2016/11/11/juchirap-el-zapoteco-de-los-callejones-los-escenarios> [consultado el 21 de octubre de 2018].

¹¹⁶ Entrevista a Juan Carlos Encarnación García, guitarrista y vocalista de Tachapunk realizada por Olivia Domínguez Prieto

Martín Tonalméyotl, poeta en lengua náhuatl, quien también es maestro en Lingüística Indoamericana por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), considera que es de vital importancia la revitalización y el fortalecimiento de las lenguas, como parte fundamental de toda cultura, el bilingüismo para él es una ventaja que tienen los jóvenes indígenas,

Yo creo que lo primario sería, fortalecer y revitalizar sus idiomas, ya que a partir de la lengua se dan las manifestaciones de todo tipo como: artísticas, filosóficas, históricas, lingüísticas, educativas, etc. Sin la lengua no existe nada. [nosotros] hablamos dos idiomas y ellos [refiriéndose a jóvenes que no son indígenas] son monolingües. Además de que nosotros estamos más apegados a la madre tierra y por eso lo cuidamos, porque lo vemos como parte de nosotros y no como algo lejano. Ellos lo ven distinto. En cuanto a música, vestimenta, alimentación y otras cosas, creo que los compartimos y no tiene que ser diferentes, sino todo lo contrario, integramos como jóvenes¹¹⁷.

Escuchar música en otros idiomas no es una barrera para poder entender su sentido. En *Youtube* se promociona el video de la canción "Ode Mabaxä" del grupo de ska de Ocoatepec, la Sexta Vocal. Los comentarios de los escuchas son variados y van desde el reconocimiento por el tipo de música que interpretan y la utilización del zoque como lengua de transmisión de la lírica hasta el desconocimiento de que se trata de una lengua originaria de México¹¹⁸:

- Muy buena banda regional, mantienen una estética increíble, sin olvidar la lengua natal que emplean, tocan un ska digerible con buena ambientación muy rock. Sigán así, los apoyo con mente y corazón. ¡La Sexta Vocal manda!
- La Sexta Vocal con su Ska Zoque, desde Ocoatepec, Chiapas, sigan en Facebook como La Sexta Vocal Ska Zoque, Gracias.
- Cantan chido.
- Buena rola
- ¿o canta en maya?
- se escuchan muy bien sobre todo los metales, pero ¿en qué idioma están cantando? ¿Mandarín o qué idioma?

¹¹⁷ Entrevista realizada a Martín Tonalmeyotl (Martín Jacinto Meza), poeta en lengua náhuatl, por Erika Monroy.

¹¹⁸ La Sexta Vocal, "Ode Mabaxá", Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=jN5kF158xrM> [consultada el 30 de octubre de 2018].

- ¿Cómo se llama el idioma en que canta?

Mientras la palabra hablada, escrita o cantada esté presente en las generaciones más jóvenes existe una gran certeza de que las culturas de los pueblos originarios seguirán vivas. El desplazamiento lingüístico, no implica únicamente que las lenguas “caigan en desuso”, las lenguas son elementos portadores de cultura, de sentido y de significados, hecho que a los jóvenes que participan en las expresiones artísticas contemporáneas les ha quedado claro.

13. Programas de apoyo artísticos exclusivos para la población joven indígena.

Los apoyos artísticos exclusivos para los jóvenes indígenas en México, aún resultan insuficientes, aunque durante los últimos años, es más frecuente ver convocatorias que incentivan la participación de este sector de la población. Una de las maneras en que estos apoyos se hacen presentes, es a través de concursos como es en el caso de las expresiones musicales, ya sea convocados éstos desde las representaciones locales o a partir de diferentes instituciones federales.

Una muestra de ello, es el “Concurso Nacional de Composición. Tradiciones y Fusiones Musicales: Propuestas Indígenas”, organizado por la Secretaría de Cultura, a través de la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas¹¹⁹, bajo el principio de incentivar la participación de los músicos indígenas de los pueblos originarios de México. Dicha convocatoria, promueve la fusión de estilos musicales y la experimentación sonora y está dirigida a jóvenes hablantes de las diferentes lenguas que hay en nuestro país. Los ganadores además de recibir un diploma, un premio en efectivo y participar en un encuentro nacional, tienen la posibilidad de integrarse en un acoplado junto con diferentes participantes seleccionados por el comité dictaminador. La primera edición se llevó a cabo entre el 27 de septiembre y el 2 de octubre de 2017. Durante la segunda edición, celebrada en el Museo Nacional de las Culturas Populares en el mes de agosto de 2018 se recibieron 68 propuestas, resultando ganadores Ensamble Kujipy del pueblo mixe, banda que

¹¹⁹ “Entregan los premios del Segundo Concurso Nacional de Composición Tradiciones y Fusiones Musicales: Propuestas Indígenas”, Secretaría de Cultura URL:<https://www.gob.mx/cultura/prensa/entregan-los-premios-del-segundo-concurso-nacional-de-composicion-tradiciones-y-fusiones-musicales-propuestas-indigenas?idiom=es> [consultado el 15 de septiembre de 2018].

experimenta el reggae, con la música balcánica, el jazz y en sus letras recupera el tema de la migración y la añoranza hacia el pueblo natal. El segundo lugar lo obtuvo la banda maya de la ciudad de Mérida Juumil Moots, presentando una mezcla de reggae, rock y cumbia. El tercer lugar fue para la banda pur'hépecha Ileri, con su fusión de jazz y rock.

El Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA) a pesar de que no cuenta con un programa dirigido exclusivamente a la población indígena¹²⁰, sí la contempla a partir de, al menos dos convocatorias¹²¹:

1. La Convocatoria de *Jóvenes Creadores* en la disciplina de Letras en Lenguas Indígenas, que contempla la redacción de crónica y relato histórico, cuento y novela, dramaturgia, ensayo creativo, guión radiofónico y poesía, que contempla el otorgamiento de becas, tutorías, encuentros y la asesoría de especialistas en las diferentes áreas del conocimiento.
2. El Programa *Músicos Tradicionales Mexicanos*, que se puso en marcha desde 2006 hasta 2014, que buscaba “preservar la música tradicional mexicana y fomentar su fortalecimiento y difusión”. Esta convocatoria contemplaba, a su vez, dos categorías, músicos tradicionales que residen en su región o han migrado de ella , pero mantienen vínculos culturales con sus orígenes, interpretando géneros tradicionales como las chilenas, los corridos, el jarabe, los sones y otros más, y músicos que reinventan la tradición – categoría a la que podrían acceder los músicos de otros géneros como el rap y el metal.

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, a través de su área de Asuntos Indígenas, otorga cada año el Premio a la Creación Literaria en Lenguas Originarias Cenzontle¹²². Hasta el momento se han celebrado tres ediciones. En el año de 2016 el premio fue otorgado al poeta Hubert Matiúaa por su obra: *Tsína rí nà yaxà'* (cicatriz que te mira), quien es representante del pueblo mè' phàà de la Montaña de Guerrero y que un año después se haría acreedor del Premio de Literaturas Indígenas de América por su libro *Las sombrereras*

¹²⁰ El FONCA cuenta con un número atractivo de convocatorias, que pese a no ser exclusivas de la población indígena, tampoco la excluye: Ópera Prima Giras Internacionales, programa de creadores escénicos y otros más. Otras más, como el Sistema Nacional de Creadores de Arte, están dirigidas a personas mayores de treinta y cinco años, con trayectoria y reconocimiento comprobables.

¹²¹ Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA) URL: <https://fonca.cultura.gob.mx/> [consultado el 15 de octubre de 2018].

¹²² Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, URL: www.cdmx.gob.mx/eventos/evento/cenzontle-2018 [consultada el 29 de septiembre de 2018].

de *TsiTsiidiin*. Para 2017, la poetisa mixteca Nadia López García, Premio Nacional de la Juventud 2018, como se señaló en apartados anteriores, obtuvo el primer lugar Premio a la Creación Literaria en Lenguas Originarias Cenzontle. El requisito fundamental para competir por este Premio es ser autor nacional que hable una lengua originaria y que sea residente en la ciudad de México.

También en el campo de las letras, la Universidad de Guadalajara, la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas (INALI), la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y la Secretaría de Cultura del Gobierno de la República, abre la convocatoria del Premio de Literaturas Indígenas de América (PLIA) que se otorga a obras inéditas en el género de narrativa. Dicho premio está abierto para los escritores indígenas de toda América, sin importar dónde residan en la actualidad¹²³.

Durante el 2018 también se ha abierto la convocatoria Premios CaSa 2018. Creación Literaria en Lengua Zapoteca, a través del Centro de la Artes de San Agustín (CaSa), junto con el Centro Nacional de las Artes (CENART), la Editorial Calamus, la Asociación de Amigos del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca (IAGO), el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo (CFMAB) y la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas de la Secretaría de Cultura. La convocatoria cuenta con cinco categorías, a saber: poesía, narrativa (cuento o novela), canción, el Premio Mario Molina en Literatura para niños y el Premio Especial para personas que habitan en la ciudad de los Ángeles California. El premio convoca a todos los hablantes de zapoteco, sin importar su variante lingüística¹²⁴.

Una convocatoria pionera en dar seguimiento a la trayectoria literaria de los pueblos originarios y que actualmente cuenta con quince ediciones es el Premio Nezahualcóyotl de Literatura en Lenguas Mexicanas, promovido por la Dirección General de Culturas Populares Indígenas y Urbanas de la Secretaría de Cultura y anteriormente, desde 1989 por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA). El requisito principal de esta convocatoria es: “invitar a escritores mexicanos mayores de 18 años de edad, cuya lengua materna pertenece a una de las 68 reconocidas en nuestro país, así como a sus 364 variantes dialectales, a participar en un poemario inédito de tema libre, escrito en un

¹²³ La Convocatoria se encuentra disponible en la página oficial de la Secretaría de Cultura, URL: www.cultura.gob.mx/recursos/convocatorias/201806/plia2018.pdf. [consultada el 29 de octubre de 2018].

¹²⁴ Premios CaSa 2018. Creación Literaria en Lengua Zapoteca. URL: <https://www.culturaspopulareseindigenas.gob.mx/index.php/module-styles/convocatorias/434-premio-casa-2018> [consultada 28 de octubre de 2018].

mínimo de 45 cuartillas y un máximo de 100, en su lengua de origen y su respectiva traducción al español¹²⁵.

En el campo de las artes visuales, desde un esfuerzo internacional compartido la W.K Kellogg Foundation, el Instituto Mexicano de Cinematografía, (IMCINE), el Festival Internacional de Cine de Panamá y Ambulante Gira de Documentales, cuentan con la *Convocatoria al Estímulo Gabriel García Márquez para la Creación Cinematográfica en México y Centroamérica*¹²⁶, dirigida a cineastas de origen indígena y/o afrodescendientes, mexicanos y centroamericanos. Se trata de un estímulo para desarrollar proyectos que propicien el interés por la diversidad, la multiculturalidad y promuevan los derechos humanos a nivel regional, ya sean largometrajes o series documentales. En la convocatoria 2017-2018 se promovieron tres líneas temáticas: contenidos dirigidos al público infantil o con temática infantil, equidad racial en México y Centroamérica y comunidad y participación ciudadana. A través de esta convocatoria se otorga apoyo económico para escritura de líneas argumentales, desarrollo de proyectos, producción, edición, post- producción, comercialización y distribución, además de orientación profesional.

El Centro de Video Indígena en Michoacán “Valente Soto Bravo”, la Secretaría de Cultura y la Comisión Interinstitucional para la Cultura de los Pueblos Indígenas de Michoacán, convoca al Festival de Cine y Video Indígenas (FECVI), a los realizadores indígenas y no indígenas que hayan producido documentales, ficciones o animaciones que consideren las problemáticas de los pueblos indígenas o su cosmogonía y tradiciones de los pueblos originarios. La convocatoria consiste en la premiación de los que sean considerados por un jurado calificador los de mayor calidad, así como la proyección de una selección de éstos y la invitación a formar parte del acervo interinstitucional.

También existen convocatorias para trabajos fotográficos, como el *Concurso Nacional de Fotografía Imágenes y Sonidos de México: música y danzas tradicionales*, de la Dirección General de Culturas Populares de la Secretaría de Cultura, que hasta el día de hoy lleva nueve ediciones. En la última participaron fotografías enfocadas en la música y la danza: los instrumentos, las ceremonias, los ensayos y los conciertos y festivales¹²⁷.

¹²⁵ 15 Convocatoria del Premio Nezahualcóyotl de Literatura en Lenguas Mexicanas, disponible en URL: <https://www.culturaspopulareseindigenas.gob.mx/index.php/module-styles/convocatorias/113-boletines/413-15%C2BA-convocatorias-del-premio-nezahualc%C3%B3yotl>.

¹²⁶ La Convocatoria se publica en la página del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), URL: www.imcine.gob.mx

¹²⁷ Convocatoria disponible en <http://cultura.gob.mx/convocatorias/detalle/3027/noveno-concursonacional-de-fotografia-imagenes-y-sonidos-de-mexico-musica-y-danza> [consultada el 18 de octubre de 2018].

Existen programas de alcance regional como es el caso de la *Convocatoria de Estímulos a la Creación Cultural Huasteca*, que convoca cada año la Dirección de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas de la Secretaría de Cultura. El objetivo general de la convocatoria es “contribuir al desarrollo integral de la diversidad cultural mediante el apoyo a proyectos locales tendientes a reforzar la identidad huasteca y a generar acciones de salvaguardia del patrimonio inmaterial en riesgo¹²⁸”, por lo cual está dirigida a músicos, danzantes, compositores, artesanos, promotores culturales, organizaciones indígenas y poblaciones que radiquen en la región huasteca (Norte del Estado de Veracruz, sur de Tamaulipas y una parte importante de los estados de Hidalgo y de San Luis Potosí).

Otro programa impulsado por la Dirección de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas de la Secretaría de Cultura, así como institutos y dependencia de diferentes entidades federativas es el *Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC)*, uno de los programas de alcance federal, con mayor antigüedad en nuestro país que busca, mediante la cooperación de diversos sectores, promover proyectos culturales a lo largo del país. Su objetivo general es: “Contribuir a salvaguardar, difundir y transmitir la tradición ancestral de prácticas culturales e innovaciones creativas, de las expresiones comunitarias, mediante el financiamiento de proyectos culturales¹²⁹”. De esta manera, se promueve la creatividad de las comunidades, al plantear proyectos desde sus propias perspectivas. De este programa resultó beneficiado en el año 2015, Oswaldo Flavio Gálvez Castillo junto con su banda Mikistli, black metal en náhuatl de Zongolica, Veracruz, pudiendo tener como producto final, la grabación del álbum *Yalistli Mikltlan*, que sería presentado en el Parque Municipal Juan Moctezuma y Cortés de Zongolica, Veracruz el sábado 18 de febrero de 2017, lo cual da cuenta de una gran apertura temática que posee esta convocatoria:

Pues yo creo que están muy bien, porque yo veo que el PACMyC es como de los que más abarca de todo, ¿no? Y yo lo veo la verdad muy flexible, porque no, no tiene tanto trámite, así como otros, ¿no? Es como un poquito más fácil de entrar ahí que de entrar a otros. No te piden tantos requerimientos, eh, sus, por ejemplo, no sé, la comprobación de, de gastos no es así tan engorrosa, eh, el... No sé, al, los informes de los, de las actividades tampoco son muy

¹²⁸ Convocatoria disponible en <http://cultura.gob.mx/convocatorias/detalle/2999/12a-convocatoria-de-estimulos-a-la-creacion-cultural-huasteca> [consultada el 18 de octubre de 2018].

¹²⁹ “ACUERDO por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Apoyos a la Cultura para el ejercicio fiscal 2018”, *Diario Oficial*, 30 de diciembre de 2017, disponible en Secretaría de Cultura, URL: https://www.culturaspopulareseindigenas.gob.mx/pdf/2018/RO_PACMYC2018.pdf [consultado el 30 de septiembre de 2018].

complicadas ¿no?, el formato que se maneja, no son muy complicados. Yo creo que ahí lo que faltaría yo creo que un poquito más de presupuesto, ¿no? Sí. Y difusión¹³⁰.

Resulta indispensable, consolidar y promover un mayor número de convocatorias de apoyo para la creación artística de los jóvenes indígenas, tanto hombres como mujeres, para que así puedan acceder a mejores condiciones en todo aspecto de su vida. Existen “jóvenes promesas” que lo requieren, tal es el caso de Carlos Martín Cen, Paalil K'iin (El Hijo del Sol), cantante de *rap*¹³¹, procedente de la comunidad maya de Tahdziu, situada al sur del estado de Yucatán. Es un joven de 17 años que estudia el telebachillerato y pertenece al colectivo ADN Maya, fundado por Pat Boy e integrado por 18 jóvenes que cantan en lengua maya. Actualmente trabaja en su primer material discográfico que se llama *Chenbeye' Kuuxtal* (Así es la vida). No tiene conocimiento de becas o algún tipo de apoyo para poder tener mejores condiciones de producción y difusión de su trabajo como rapero:

Lo que yo podría hacer [para que las culturas ancestrales no se perdieran] es promoviendo la cultura y la lengua maya a través de la música, porque yo no puedo pagar, así publicaciones o radios así para sonar, porque yo no trabajo. Trabajo pero sólo en la milpa, porque estoy estudiando, apenas me gano un poco de dinero para llevar a la escuela¹³².

La cantante de pop en mazateco Ailicec Rivera señala que el principal problema al que se enfrentan los jóvenes indígenas artistas es la falta de medios para poder dedicarse de tiempo completo a esta actividad. En su caso ha encontrado flexibilidad laboral en el trabajo como músico informal en el transporte público de la ciudad de México. En estas condiciones, pese a que carece de todo tipo de seguridad social y prestaciones laborales, administra su tiempo de manera que logra combinar ensayos y presentaciones con sus horas de traslado en los autobuses urbanos. Reconoce que el poder acceder a los beneficios de una beca artística, le sería de gran utilidad:

Yo creo que sí. Porque como te digo, muchas veces por falta de dinero, nos quedamos a dónde estamos y si no le buscamos, nada mas no llegamos. Por ejemplo yo, o sea, tuve que salirme de mi trabajo por dedicarme a esto, porque es algo que me gusta, y pues le tengo que

¹³⁰ Entrevista a Oswaldo Flavio Gálvez Castillo “Tlacatekolotl”, vocalista y guitarrista de la banda *Mikistli* de Zongolica, Veracruz, por Olivia Domínguez/ transcripción Ameyalli Alanis Murillo.

¹³¹ Su video musical *Ukuxtal Koolnáal* (vida de campesino) puede verse a través de la siguiente liga: <https://www.youtube.com/watch?v=TsmHy-kVFcM>

¹³² Entrevista Carlos Martín Cen, Paalil K'iin, por Erika Saldivar Monroy.

buscar porque no encuentro un trabajo que se acople a lo estoy haciendo. Por ejemplo, sin el estudio, como estoy pagando el estudio, estoy pagando, bueno, estoy yendo los fines, los como tres, cuatro horas toda la semana, diario. Entonces a lo mejor busco un trabajo de medio tiempo o así, ya había conseguido uno de noche, pero no me acostumbré. El ambiente no me gustó. Pero sí, yo pienso que sí, estaría muy padre, porque hay mucha inteligencia, capacidad, pero no hay medios y, sí, el apoyo económico sobre todo¹³³.

La libertad creativa, debería estar en primer plano dentro de todo programa de apoyo – y toda política cultural- para jóvenes indígenas creadores como lo exhorta Juan Sant,

He visto algunos en los cuales limitan mucho al, al artista. Supongamos ¿no?, por ejemplo, eh, te ayudan a, a construir tu obra ¿no? Pero no, no te dejan difundirlo de la manera que tú quieras y eso es lo... Por eso a mí me gusta aislarme y hacerlo a mi modo. Bueno, creo que sí hay un apoyo por parte de la Secretaría de Cultura así de, de sólo indi... Bueno, indígenas originarios... Que anteriormente era de tradición y nuevas rolas. Actualmente es de tradición y fusiones musicales, creo. En el cual pues también hemos sido parte como que de, de ese círculo porque nos han dado el apoyo y nos han brindado espacios como para, pues difundir nuestro trabajo y no nos han limitado en, en nada. (Asiente) Es lo, lo chido de ellos, eh... Pero sí, ya pasan... Cambiando de nuevo al tema anterior, este, pues sí creo que limitan mucho al indígena y eso es que... Creo que deberían dejarlo ser libre, ¿no?, de hacer con su obra lo que, pues lo que él quiera, ¿no? Siempre y cuando pues no, tampoco sobre pase, ¿no? Pero creo que lo limitan demasiado, ¿no? Por ejemplo, hace poco yo conocí a alguien que hizo un trabajo con una institución y pues ya lo terminó, pero fue todo. Ya pus no puedo escuchar su música porque no lo puede difundir. No puede cantarlo ni en otro lugar ni nada, y ¡pues no! Yo siento que está mal¹³⁴

Los jóvenes pertenecientes a los pueblos originarios, tienen proyectos en los que plantean integrar a su comunidad, lo que requieren son apoyos suficientes y necesarios para poder lograrlo, como lo comenta el artista plástico mazateco Filogonio Naxim

Bueno, mis proyectos futuros pues tengo como para, incorporar o hacer una casa de cultura en el pueblo, pues. Ese es como mi proyecto final, bueno, no final, en futuro. Lo que sí es un, un trabajo que lo tengo constante en mente en desarrollar toda esa cultura en la comunidad,

¹³³ Entrevista a Cecilia Rivera Martínez, “Ailicé Rivera” cantante de pop en mazateco por Erika Saldívar Monroy, transcrita por Cristóbal López Carrión.

¹³⁴ Entrevista a Juan Sant, rapero de Pantepec, Sierra Norte de Puebla por Erika Saldívar Monroy/ transcripción por Ameyalli Alanis Murillo

en mi comunidad, principalmente. Y es una forma también de, de cómo iniciar, este, diferentes actividades en la comunidad, desde la enseñanza de la lengua, de este, bueno, se han perdido los trajes típicos de la comunidad¹³⁵

14. Balance y conclusiones

Esta investigación, abordó las principales manifestaciones artísticas contemporáneas en que están inmersos los jóvenes indígenas, cómo las viven y de qué forma están rescatando, conservando y revitalizando elementos de su propia cultura a partir de estas prácticas. No obstante, como se pudo constatar, el estudio tuvo que adaptarse a las propias condiciones de movilidad de los jóvenes que participan de manera activa como agentes de las expresiones culturales contemporáneas. Los jóvenes de los pueblos originarios, no permanecen estáticos en sus comunidades de origen, siguiendo el ritmo de los tiempos son movidos por la migración tanto interna como internacional, en busca de mejores condiciones socioeconómicas y también de mayores oportunidades para poder llevar a cabo sus expresiones artísticas. Toman como referente para dar a conocer sus propuestas creativas a las cabeceras municipales, las capitales de los estados en los que habitan, las ciudades de México, Monterrey y Guadalajara y quienes tienen la oportunidad, también otras ciudades en el extranjero. En un ir y venir, muchos de los jóvenes pasan temporadas –largas o cortas- en la capital del país, a la que recurren, además de emplearse o estudiar, también de forma esporádica o excepcional para comprar materiales en el caso de las artes plásticas y gráficas, para participar en exposiciones, para hacer grabaciones para presentarse en vivo en lo que se refiere al aspecto musical o en otros casos, para hacer intervenciones murales en sus grandes avenidas. Hay muchos aspectos que les atrae de la ciudad de México, ante la pregunta ¿Qué es lo que más te gusta de la Ciudad de México? los informantes respondieron, entre otros aspectos lo siguiente:

- “Los eventos culturales y académicos. Que todo se pueda conseguir”.
- “Hay más formas de salir adelante, es la ventaja que tiene la ciudad”
- “ Es el centro y pues aquí se han vivido grandes momentos de la historia de la Nación”

¹³⁵ Entrevista a Filogonio Naxim, artista plástico de la comunidad mazateca Mazatlán, Villa de Flores Magón, por Olivia Domínguez/ transcripción Cristóbal López Carrión.

- “La arquitectura”
- “Las escuelas, los eventos culturales y las oportunidades de progreso”
- “Hay una oportunidad para mí para presentar y conservar mi lengua materna”
- “Lo que más me gusta de la ciudad es que he conocido mucha gente”.
- “[me gusta] por los museos o por las cosas que se pueden visitar “

La Ciudad de México es para ellos un referente, un punto de encuentro, una centralidad multicultural. Sin embargo, los jóvenes indígenas tienen una relación ambivalente con la ciudad de México – y las grandes ciudades en general- que también se presenta ante ellos poco incluyente y segregativa, lo que menos les gusta a los jóvenes indígenas es su constante vaivén por la ciudad de México es:

- “Que la gente de la ciudad se creen superiores a nosotros”
- “La discriminación hacia a nuestra gente”
- “Que en las universidades autónomas no hay ninguna enseñanza de los pueblos originarios”
- “La gentrificación y el turismo consumista”
- “La existencia de mafias que intentan de muchas formas controlar tanto el comercio como la cultura”
- “La delincuencia, la corrupción”
- “La competitividad occidental”
- “El clasismo”
- “La discriminación que hay”
- “Se siente muy raro, caminar entre tanta gente o incluso ir en el metro es muy odioso”

Las principales manifestaciones artísticas contemporáneas que están adoptando los jóvenes indígenas en México abordan particularmente cuatro aspectos artísticos, a saber:

- a) la música;
- b) las artes gráficas (pintura, grabado, muralismo);
- c) las artes visuales (cine documental y fotografía) y,
- d) la literatura (poesía en lengua indígena).

En cada área artística los jóvenes indígenas han destacado, demostrando que la adopción de esas “nuevas” identidades, no trastoca de fondo sus tradiciones, sino que, por el contrario, le añaden a estos elementos que resultan atractivos para sus coetáneos y para las generaciones futuras.

En sus manifestaciones artísticas los jóvenes recuperan diversos elementos de su cultura de origen que continúan resguardando e integrando a estas manifestaciones artísticas y culturales. La preservación de las lenguas originarias es una de las principales contribuciones y elementos culturales que los jóvenes están recuperando a través de sus expresiones artísticas. No obstante, hace falta aún, mayor sensibilidad y difusión entre el resto de la población, sobre la importancia del rescate lingüístico como parte de la conservación del patrimonio intangible –inmaterial- de nuestro país. Los jóvenes en sus producciones hacen uso muchas veces de su vestimenta tradicional y remiten a los espectadores a través de las formas sonoras, gráficas, visuales o escritas a su cosmovisión, a sus fiestas, a sus formas de parentesco, a la ritualidad y a su relación con la naturaleza, entre otras temáticas. Exponen de manera atractiva para otros jóvenes –y aún para los adultos de la comunidad y externos a ella- la memoria de sus pueblos y sus raíces ancestrales.

Las creaciones artísticas de los jóvenes de los pueblos originarios, no están dedicadas y dirigidas únicamente a un público local, ni tampoco pueden formar parte una moda pasajera, como una expresión del folclor de los pueblos. Deben contar con los medios de producción suficientes y necesarios para poder ser ejercidas de la mejor manera y así llegar a un público mucho más amplio. En ese sentido, el papel de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC's) juegan un papel trascendental para poder cruzar las barreras físicas y darse a conocer en otras distancias. Los jóvenes hacen uso de ellas y se apropian de sus beneficios para difundir sus aportaciones artísticas, haciéndose común entre ellos el uso de las redes sociales como *Facebook, Instagram, YouTube* y *Vimeo*, entre otras, que les sirven como plataformas de comunicación e interacción con los Otros.

No obstante, cabe señalar que el uso del internet continúa siendo muy restringido para quienes viven en sus comunidades, puesto que como arrojó la ya mencionada Encuesta Nacional sobre la Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH 2017), en nuestro país solamente el 63.9% de las personas tienen acceso a la red y son las comunidades indígenas y campesinas las que menos posibilidades tienen de conectarse¹³⁶.

La migración, por su parte, ha sido un fenómeno que ha acompañado a los pueblos originarios desde tiempos inmemoriales, pero hoy en día sigue siendo una constante del

¹³⁶ INEGI. Encuesta Nacional Sobre la Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares, (ENDUTIH), URL: http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/OtrTemEcon/ENDUTIH2018_02.pdf [consultado el 2 de septiembre de septiembre de 2018].

mundo globalizado en el que se encuentran ya inmersos. Los jóvenes indígenas migran de manera constante, ya sea en una modalidad interna que implica cambiar de residencia hacia las cabeceras municipales, las capitales de los estados o las grandes ciudades del país o bien cruzar la frontera hacia los Estados Unidos de Norteamérica o incluso dirigirse hacia Europa u otros continentes. Esta migración, no es en todos los casos permanente para muchos de los jóvenes que se dedican a las expresiones artísticas contemporáneas, a veces consisten en cumplir un ciclo de estudios o una temporada de trabajo o residencia, aunque otras veces, motivados por probar suerte cambian permanentemente de residencia para poder dedicarse a las actividades que más les apasionan.

Es a través de la migración que adquieren nuevos hábitos de consumo y conviven con otras culturas, recuperando de ellas elementos que les colocan en la vanguardia mundial. A su regreso a sus comunidades, los jóvenes como agentes de cambio, traen consigo los elementos de su elección y de manera creativa los adaptan a su contexto sociocultural. A diferencia con lo que podría esperarse, salvo bajo algunas circunstancias, la adopción de las “nuevas” identidades juveniles, pocas veces han traído conflictos con otros miembros de sus comunidades de origen. En la mayoría de las ocasiones los jóvenes se refieren a que los miembros de su comunidad –incluso los mayores- “ven con buenos ojos” su esfuerzo por mantener viva su cultura madre, aunque esto implique atravesar por un proceso de reconfiguración de imaginarios.

Los problemas que los jóvenes indígenas enfrentan al día de hoy, no difieren mucho, de los que tuvo que enfrentar la generación que les antecedió: falta de oportunidades, la situación económica desfavorable, la segregación socio-espacial y la marcada discriminación, en un contexto que además se encuentra agudizado por la violencia que se ha expandido a cada ámbito de la vida social. Es importante, conocer las limitantes que muchos jóvenes tienen aún para acceder a estas nuevas expresiones artísticas contemporáneas.

El rol de las mujeres jóvenes indígenas frente a los jóvenes hombres y frente a su comunidad ha comenzado a cambiar: cada vez hay más presencia femenina formando parte de las diferentes expresiones artísticas contemporáneas y de las culturas sociomusicales. A través de la investigación pudimos dar cuenta de la presencia de mujeres procedentes de pueblos originarios que destacan de manera importante en diferentes áreas artísticas, específicamente en el cine, en la música (cantando e incluso ejecutando algún instrumento) y en la literatura. Sin embargo, el mundo juvenil indígena actual sigue siendo en su mayoría predominantemente masculino y sigue siendo “reactivo” a aceptar entre sus

filas al componente femenino. No obstante, se espera que en los próximos años, las relaciones de género puedan transformarse para que cada espacio vital, pueda ser más equitativo e inclusivo para todas las personas.

Han sido los propios jóvenes indígenas quienes han ido generando sus espacios para encuentro y convivencia con un carácter interétnico, apoyado por instituciones y agrupaciones de carácter sensible a las expresiones contemporáneas de los pueblos originarios. Los festivales, eventos y exposiciones que tienen como sede diferentes ciudades pequeñas, medianas o grandes, además de ser un escaparate del mosaico pluricultural de las culturas híbridas que al día de hoy existen en nuestro país, también funcionan como un punto de encuentro, del que se espera mayor continuidad por parte de sus participantes y mayor apoyo por parte de las instituciones públicas y de las organizaciones sociales.

Es necesario resaltar la importancia de analizar las nuevas identidades de los jóvenes indígenas, puesto que como aseguran Maritza Urteaga y Luis Fernando García Álvarez se requiere ir más allá de las fronteras teóricas del siglo XX y emplazarse en todos los espacios, actividades y procesos en los que se ven involucrados los jóvenes de los pueblos originarios durante el siglo XXI:

Las franjas contemporáneas movedizas siguiendo a actores que son jóvenes, indígenas, estudiantes, migrantes, trabajadores, músicos, consumidores, hip hoperos (y quién sabe qué más) en los nuevos espacios rural- étnicos y urbanos abiertos por el proceso de globalización en curso, donde un nuevo régimen modifica el espacio y el tiempo, produciendo nuevos y muy diferentes parámetros en la producción de la juventud, lo étnico y la cultura contemporánea. (Urteaga y García, 2015: 10).

Se ha hecho evidente a través de este trabajo, que las identidades de los jóvenes indígenas se van mezclando e interactuando entre sí, puesto que no dejan de ser personas que forman parte de los pueblos originarios, pero que también pueden sentirse identificados con otras formas de cultura más global. Son, como señalan Urteaga y García,

(...) lo uno y lo otro, movilizándolo sus hetero y autoadscripciones (joven, indígena, mujer) para acceder a ciertos beneficios –educación, recreación, cultura, espacio, público, a la tecnología, a las relaciones intergeneracionales- de la modernidad citadina y experimentar su condición juvenil. De ahí la pertinencia del análisis presentado relacionando un fenómeno social como

la migración étnica en los actuales escenarios metropolitanos de México con los estudios de lo juvenil contemporáneo (Urteaga y García, 2015: 23).

Para los jóvenes de los pueblos originarios, el ser representantes de las diferentes expresiones artísticas contemporáneas, significa también ocupar un lugar importante y ser reconocidos tanto en su comunidad como fuera de ella, María Laura Serrano, relaciona estas actividades directamente con el reconocimiento y con un sentido de hacerse visibles y “estar ahí”,

Para algunos jóvenes hacer rap, graffiti o break dance se ha convertido en un significante de reconocimiento y respeto por parte de otros jóvenes dentro y fuera de la banda, o *crew* al que pertenecen. Otros encuentran una válvula de escape para las tensiones cotidianas, o un medio para hacerse notar y reclamar su derecho a la ciudad: cada *tag* en una pared representa “que estamos ahí, que aquí vivimos” [como lo señala Alonso, su informante] (Serrano, 2015: 170).

Es necesario hacer hincapié en que las expresiones contemporáneas de los jóvenes indígenas, también juegan un papel fundamental en “conservar lo que existe y recuperar lo que ya se ha perdido”, como lo expresa Israel Ñonthe Paredes del Colectivo Membda del Valle del Mezquital:

¿Cómo te digo? Yo aprendí escuchándolo porque no nos lo enseñaron como tal, entonces, pues le empezamos a dar como más importancia cuando nos dimos cuenta de que conocer más de ¿no? Cuando empezamos a hacer las primeras canciones y decíamos -¡Ah, no manches!- (entrevistadora: ajá) Entonces ya fue como que le dimos un plus todavía también, porque antes como tal pues como a todos ¿no? te daba pena, o sea, en la escuela yo me acuerdo que preguntaban y raro el que decía que hablaba. Y fue eso, ¿no? Entonces, ehm, para yo tener una conversación con una persona mayor, ehm, muy fluida, pues no se puede dar como tal. Em, je... em...es muy complicado contestarles así al instante o de saber exactamente lo que ellos preguntan porque yo me he dado cuenta hasta a veces hay palabras que yo no había escuchado y me quedo así y le pregunto -¡No manches!, ¿Qué es? Y se quedan así de -¿No que cantas? ¿no que sabes. No, uno no se sabe todo, ¿no? yo lo hablaba así, unas pocas palabras es lo que te decía, pues desde pequeño, ¿no?. O cuando yo iba a la casa de mis abuelos que ellos son los que siempre me hablaban así pero así como de tener una, de entablar una conversación pues como que tal vez nunca hubo, y pues ahorita sí ¿no?

tratar de preguntarles y cosas así ¿no? Pero o sea sí, de que lo hablamos desde antes pues sí, pero de que le *haigamos* dado como mucha importancia pues no¹³⁷.

Por último, es importante señalar, que si bien estos jóvenes han logrado abrir una ventana hacia la preservación de la cultura y las tradiciones de sus pueblos originarios a través de medios actuales, es necesario “trabajar con” y “educar a” las generaciones más jóvenes, ir sembrando la semilla del interés por sus tradiciones y concientizándoles de que sus culturas al día de hoy están más vivas que nunca. Así como lo había hecho notar el artista plástico Filogonio Naxim, también el *rapero nahuahablante* del Estado de México, Martín Cabrera “Mágico” lo recalca nuevamente, el trabajo con los más jóvenes es fundamental:

(...) pues ahorita lo que ando tratando de hacer es hacerlo y transmitirlo en música, en lo que viene siendo el náhuatl, para que los, bueno lo principal es para que los niños, los niños son una maquinita, ¿no? bueno todo se lo graban en la mente y siento que ellos son lo principal que pueden llevar a cabo un buen futuro, porque si ellos, una persona les inculca malos ejemplos lo van a seguir. Porque uno como, bueno, ya uno ya grande, ya no puede, ya no tiene remedio, casi, ¿me entiendes? es más duro ¿me entiendes?¹³⁸

Miguel Ángel Morales Cruz, guitarrista de la Sexta Vocal, banda de *ska* en lengua zoque, considera también, que la mejor forma de lograr que la cultura prevalezca y se transmita, es por una parte dando a conocer la música que jóvenes como ellos, están componiendo y por la otra, trabajar con los menores y brindarles las herramientas necesarias para que se involucren en el quehacer artístico y la conservación de su cultura madre,

Difundiendo la música que hemos hecho, en las escuelas, y con los niños que están interesados en hacer algo de arte, mediante conciertos donde la gente sea partícipe¹³⁹.

¹³⁷ Israel Ñonthe Paredes, Colectivo Membda por Erika Saldivar Monroy /transcripción Ameyalli Alanis Murillo.

¹³⁸ Entrevista a Martín Cabrera Quezada, El “Mágico”, rapero nahuahablante del Estado de México por Erika Saldivar Monroy /transcripción Cristóbal López Carrión

¹³⁹ Entrevista a Miguel Ángel Morales Cruz, guitarrista de la agrupación de *ska* zoque, La Sexta Vocal, por Olivia Domínguez Prieto.

BIBLIOGRAFÍA

ADLER DE LOMNITZ, Larissa (1975) *Cómo sobreviven los marginados*, México, Siglo XXI Editores, 1975.

ÁVALOS AGUILAR, Spencer R. *et al.* (2010) La configuración de culturas juveniles en comunidades rurales indígenas de la Sierra Norte de Puebla. *Revista Culturales*, VI, 12, julio-diciembre: 177-146. <<http://www.scielo.org.mx/pdf/cultural/v6n12/v6n12a6.pdf>>. 5 [Consultado el 18 de octubre de 2018].

BOCANEGRA SÁNCHEZ, Carlos Mario, (2016) *Territorio Musical e Identidades Juveniles. El Under como Espacio de Interacción*, Tesis para obtener el título de licenciado en Etnología, México Escuela Nacional de Antropología e Historia.

CÁRDENAS GÓMEZ, Erika Patricia, (2014), “Migración Interna e Indígena: Enfoques y Perspectivas”, *Intersticios Sociales*, México, El Colegio de Jalisco, marzo-agosto, No. 7, pp.1-28, Disponible en URL: <http://www.scielo.org.mx/pdf/ins/n7/n7a3.pdf>

CRUZ SALAZAR, Tania, (2012) El joven indígena en Chiapas: el re-conocimiento de un sujeto histórico. *Liminar. Estudios Sociales y Humanísticos*, X, 2, julio-diciembre: 145-162, <http://www.redalyc.org/pdf/745/74525515009.pdf>

DOMÍNGUEZ PRIETO, Olivia, (2017) *Transhumancias musicales y Globalización. El Metal no tiene fronteras*, México, Editorial Plaza y Valdés.

DURAND, Jorge, (2000), “Tres Premisas para entender y explicar la migración MéxicoEstados Unidos”, en *Relaciones*, No. 83, Universidad de Guadalajara, Vol. XXI, Verano, URL: http://www.colmich.edu.mx/relaciones25/files/revistas/083/pdf/Jorge_Durand.pdf [consultado el 20 de octubre de 2018].

GARCÍA CANCLINI, Néstor (1990), *Culturas Híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad*, CNCA y Grijalbo, México

GARCÍA LEYVA, Jaime, (2014), “Jóvenes indígenas, identidad y Rock en la Montaña de Guerrero” en: López Moya, Martín de la Cruz, Martín Ascencio Cedillo y Juan Pablo

Zebadúa Carbonell (Coordinadores), *Etnorock. Los Rostros de una Música Global en el Sur de México*, México, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas/ Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica/ Juan Pablos Editor. pp. 59-76.

GUEVARA SÁNCHEZ, Berenice, (2015) "Pandilleros indígenas: el caso de la comunidad purépecha de Angahuan", en *Cuicuilco*, Dossier Juventudes Étnicas Contemporáneas en Latinoamérica, No.22, No.62, México. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-165920150001000011

HERNÁNDEZ MEJÍA, Nicolás (2017) *Rap Originario. Experiencia de vida y prácticas estéticas de Jóvenes Indígenas en la Ciudad de México*, Tesis para obtener el grado de Maestro en Antropología Social, México, CIESAS.

LÓPEZ CARRIÓN, Cristóbal (2014), *De Los Olvidados a los Intrépidos. Un Recorrido por el Punk de La Zona Metropolitana de la Ciudad de México*, Tesis de Licenciatura en Etnología, Escuela Nacional de Antropología e Historia, México.

LÓPEZ MOYA, Martín de la Cruz, Martín Ascencio Cedillo y Juan Pablo Zebadúa Carbonell (Coordinadores), (2014) *Etnorock. Los Rostros de una Música Global en el Sur de México*, México, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas/ Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica/ Juan Pablos Editor.

LÓPEZ MOYA, Martín de la Cruz, Martín Ascencio Cedillo, "El rock Indígena en Chiapas. Estrategias de Reconocimiento y Consumo Cultural" en López Moya, Martín de la Cruz, Martín Ascencio Cedillo y Juan Pablo Zebadúa Carbonell (Coordinadores), *Etnorock. Los Rostros de una Música Global en el Sur de México*, México, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas/ Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica/ Juan Pablos Editor, 2014. pp. 27-42.

MARTÍNEZ LUNA, Jaime, (2015), "Conocimiento y Comunalidad" en *Bajo el Volcán*, Volumen 15, número 23, septiembre-febrero, México, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, pp. 99-112.

NAVA, Fernando (2018), “Las Canciones de los Pueblos Indígenas Mexicanos de la Actualidad; un vistazo a sus temas y a sus lenguas”, en *Culturas Musicales de México*, Volumen I, Xilonen Luna Ruiz y Jacinto Armando Chacha Antele (coordinadores), México, Secretaría de Cultura.

PACHECO, Lourdes (1997). La doble cotidianidad de los huicholes jóvenes. Aportaciones sobre la identidad juvenil desde la etnografía. *JÓVENES. Revista de Estudios sobre Juventud*, México, 4: 100-112.

RAMÍREZ PAREDES, Juan Rogelio (2006), “Música y Sociedad: la preferencia musical como base de la identidad social”, *Sociológica*, año 21, número 60, enero-abril, 243-270.

SERRANO SANTOS, María Laura (2015), “Soy de los dos lados, a la mitad me quedo. Estilos de vida en Jóvenes Indígenas Urbanos de San Cristóbal de las Casas, Chiapas”, en *Cuicuilco*, No.62, enero-abril, México, pp. 149-173

TIPA, Juris, (2014) “Rock en tu idioma, Rock en mi idioma: Etnicidad y Geografías Culturales en el Consumo del Rock Tsotsil, en: López Moya, Martín de la Cruz, Martín Ascencio Cedillo y Juan Pablo Zebadúa Carbonell (Coordinadores), *Etnorock. Los Rostros de una Música Global en el Sur de México*, México, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas/ Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica/ Juan Pablos Editor, 2014. pp. 59-76.

URTEAGA CASTRO POZO, Maritza, (2008) “Jóvenes e Indios en el México Contemporáneo” en *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud*, 6, 2: 667-708 URL: www.umanizales.edu.co/revistacinde/index.html [consultada el 10 de septiembre de 2018].

-----, (2010) “Género, Clase y Étnia. Los Modos de ser joven” en *La Situación de los Jóvenes en México*, Rossana Reguillo (coordinadora), México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes/ Fondo de Cultura Económica.

-----,(2014), “Entramados Rockeros y Etnicidad Contemporánea”, en: López Moya, Martín de la Cruz, Martín Ascencio Cedillo y Juan Pablo

Zebadúa Carbonell (Coordinadores), *Etnorock. Los Rostros de una Música Global en el Sur de México*, México, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas/ Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica/ Juan Pablos Editor, 2014. pp. 19-24.

URTEAGA CASTRO POZO, Maritza y García Álvarez, Fernando (2015) “Dossier. Juventudes Étnicas Contemporáneas en Latinoamérica”, en *Cuicuilco*, número 62, enero-abril de 2015.

VERGARA, Abilio, (2013) *Etnografías de los lugares. Una guía antropológica para estudiar su concreta complejidad*. México, Ediciones Navarra/ Escuela Nacional de Antropología e Historia.

ZEBADÚA CARBONELL Juan Pablo (2014), “Estilos Juveniles e identidades en la Región del Totonacapan. Rockeros, consumidores y transculturados” en: López Moya, Martín de la Cruz, Martín Ascencio Cedillo y Juan Pablo Zebadúa Carbonell (Coordinadores), *Etnorock. Los Rostros de una Música Global en el Sur de México*, México, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas/ Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica/ Juan Pablos Editor, 2014. pp. 59-76.

PÁGINAS DE INTERNET CONSULTADAS:

CDI, La Voz de la Montaña (Radiodifusora) <http://www.cdi.gob.mx/ecosgobmx/xezv.php>
[consultada el 27 de octubre]

CÍRCULO DE POESÍA: “Círculo de Poesía”, disponible en URL:
<http://circulodepoesia.com/2017/03/xochitlajtoli-martin-tonalmeyotl/> [consultada el 13 de octubre de 2018]

COORDINADORA LATINOAMERICANA DE CINE Y COMUNICACIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS “México: Cineasta Indígena dirigirá documental sobre sus raíces”, URL:
www.clacpi.org/mexico-cineasta-indigena-dirigira-documental-sobre-sus-raices/
[consultada el 10 de noviembre de 2018].

DIARIO OFICIAL “ACUERDO por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Apoyos a la Cultura para el ejercicio fiscal 2018”, 30 de diciembre de 2017, disponible en Secretaría de Cultura, URL: https://www.culturaspopulareseindigenas.gob.mx/pdf/2018/RO_PACMYC2018.pdf [consultado el 30 de septiembre de 2018].

EDUCACIÓN Y CULTURA URL: <http://www.educacionyculturaaz.com/cultura/al-rescate-del-mixteco-con-app> [consultada el 27 de octubre de 2018]

El Imparcial, “Nadia López García Premio Nacional de la Juventud 2018, URL: <http://imparcialoaxaca.mx/oaxaca/232673/nadia-lopez-garcia-premio-nacional-de-la-juventud-2018/> [consultada el 30 de octubre de 2018].

EL TIEMPO TV, “Juan Arango nos habla de su más reciente película X 500” 12 de mayo de 2017, disponible en URL: <https://www.youtube.com/watch?v=P3-gMLipvcE>, [consultado el 14 de octubre de 2018].

EL UNIVERSAL, Nominan a Músicos Indígenas a Premio Mundial en Canadá”, <http://www.eluniversal.com.mx/estados/nominan-musicos-indigenas-premio-mundial-en-canada> [consultada el 13 de octubre de 2018].

EL UNIVERSAL, “Juchirap. El Zapoteco, de los callejones a los escenarios, URL: <http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2016/11/11/juchirap-el-zapoteco-de-los-callejones-los-escenarios> [consultado el 21 de octubre de 2018].

EXCÉLSIOR, URL: <https://www.excelsior.com.mx/nacional/preservan-mixteco-con-traductor-para-moviles/1241857> [consultada el 27 de octubre de 2018]

FONDO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES (FONCA) URL: <https://fonca.cultura.gob.mx/> [consultado el 15 de octubre de 2018].

GARCÍA LEYVA, Jaime Ojarasca 67, “Mixteco Punk El Rock de la Montaña”, noviembre 2002. URL: <http://www.jornada.com.mx/2002/11/18/oja67-mixtecopunk.html> [consultada 30 de septiembre de 2018]

GOBIERNO DE MÉXICO, Hamac Caziim, URL:

<https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/120201/hamac-caziim-yestli.pdf>

[consultada el 27 de octubre de 2018]

ESCUELA PARA LA LIBERTAD DE LAS MUJERES, URL:

<https://escuelalibertadmujeres.org/> [consultada el 3 de octubre de 2018]

IMCINE, URL: www.imcine.gob.mx

INALI (Instituto Nacional de Lenguas Indígenas) URL:

https://site.inali.gob.mx/Micrositios/estadistica_basica/estadisticas2010/pdf/agrupaciones/popoloca.pdf [consultada el 1 de noviembre de 2018].

INEGI Encuesta Nacional Sobre la Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares,(ENDUTIH),

URL:http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/OtrTemEcon/ENDUTIH2018_02.pdf [consultado el 2 de septiembre de septiembre de 2018].

INEGI Encuesta Nacional Sobre la Discriminación (ENADI 2017), URL:

<http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especiales/enadis/2017/default.html>

[consultada el 2 de septiembre de 2018]

LA JORNADA: www.lajornada.com.mx

MARE ADVERTENCIA LÍRIKA PÁGINA OFICIAL, <http://mareadvertencialirika.com/bio/>

[consultada el 3 de octubre de 2018]

MENTE NEGRA, URL: <http://mentenegra.com/juan-sant/> [consultado el 30 de septiembre de 2018]

Milenio Diario “La Sexta Vocal hace Ska en Lengua Zoque”, URL:

<http://www.milenio.com/cultura/la-sexta-vocal-hace-ska-en-lengua-zoque>, [consultada el 30 de noviembre de 2018].

MUSEO UNIVERSITARIO DEL CHOPO, “IV Festival Internacional de Músicas Indígenas Contemporáneas”. URL: www.chop.unam.mx/musica/EstruendoMultilingUe2017.html, [consultado el 15 de octubre de 2018].

NEOMEXICANISMOS, “Colectivo Chiquitracá. Arte Urbano en Homenaje a la Cultura Zapoteca, Disponible en URL: <http://neomexicanismos.com/arte-urbano/colectivo-chiquitracá-street-art-oaxaca-mexico/> [consultada el 12 de octubre de 2018].

-----, “Irving Cano. Cuando el arte urbano cobra otra significado. Disponible en: <http://neomexicanismos.com/arte-urbano/irving-cano-murales-graffiti/> [consultada el 12 de octubre de 2018].

PREMIOS CASA 2018. CREACIÓN LITERARIA EN LENGUA ZAPOTECA. URL: <https://www.culturaspopulareseindigenas.gob.mx/index.php/module-styles/convocatorias/434-premio-casa-2018> [consultada 28 de octubre de 2018].

SECRETARÍA DE CULTURA, “Entregan los premios del Segundo Concurso Nacional de Composición Tradiciones y Fusiones Musicales: Propuestas Indígenas”, URL: <https://www.gob.mx/cultura/prensa/entregan-los-premios-del-segundo-concurso-nacional-de-composicion-tradiciones-y-fusiones-musicales-propuestas-indigenas?idiom=es> [consultado el 15 de septiembre de 2018].

SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, URL: www.cdmx.gob.mx/eventos/evento/centzontle-2018 [consultada el 29 de septiembre de 2018].

<http://www.cultura.gob.mx/convocatorias/detalle/2999/12a-convocatoria-de-estimulos-a-la-creacion-cultural-huasteca> [consultada el 18 de octubre de 2018].

VAMOS A APRENDER MIXTECO, aplicación móvil, URL: https://www.youtube.com/watch?v=5P5B4X_ioKI [consultada el 27 de octubre de 2018].

Zapotecos del Mundo, URL: <http://zapotecosdelmundo.ning.com/> [consultada 15, 16, 17 y 18 septiembre].

PÁGINAS DE FACEBOOK

AILICEC RIVERA JTA FATEE”, URL: <https://www.facebook.com/JtaFatee/> [consultada el 2 de noviembre de 2018].

LA COTIDIANIDAD DE LOS PUEBLOS MAZATECOS. <https://www.facebook.com/lacotidianidaddelosmazatecos/> [consultada el 26 de octubre de 2018].

EL MÁGICO, FBM <https://www.facebook.com/el.magico.58> [consultado el 2 de noviembre de 2018].

YOUTUBE:

HIP HOP EN TOTONACO- DIEGUIITO MC URL: <https://www.youtube.com/watch?v=gAZjvur7pdY> [consultada el 3 de octubre de 2018]

ACERCA DE YIK'AL K'OP URL: <https://www.youtube.com/watch?v=Ur2eBXcbHn4> [consultada el 2 de octubre de 2018]

REDBULL. URL: <https://www.redbullbatalladelosgallos.com/noticias/asi-suena-el-rap-en-los-idiomas-indigenas-de-mexico> [consultada el 3 de octubre de 2018]

Colectivo Chiquitracá, entrevista de Perla Espínola para *Clandestina*, disponible en URL: <http://.myyoutube.com/watch?v=cY-aM91EZt8> [consultado el 28 de noviembre de 2018].

JUAN SANT, “CYPHER TOTONACa”, disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=UkwMtiV8rLw> [1 de noviembre de 2018]

EL KIPPER MAZATECO, <https://www.youtube.com/watch?v=02ZfkBV1gzw> [consultado el 3 de noviembre de 2018].

KOJAMA, “ELLOS” <https://www.youtube.com/watch?v=qNL9Z4x37y4> [consultado el 20 de octubre].

LA SEXTA VOCAL, URL: <https://www.youtube.com/watch?v=sW1DxCAmgD0> [consultada el 30 de noviembre de 2018].

LA SEXTA VOCAL, "ODE MABAXá", Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=jN5kFI58xrM> [consultada el 30 de octubre de 2018].

MARE ADVERTENCIA LÍRIKA URL: https://www.youtube.com/watch?v=X_Fu2R9StYU [consultada el 3 de octubre de 2018]

MATCHUK BEMELA, URL: <http://www.youtube.com/watch?v=6JrQptdZ7C4> [consultada el 30 de noviembre de 2018].

MATCHUK BEMELA, URL :<https://www.youtube.com/watch?v=BgHcHRxoAKk> [consultada el 30 de noviembre de 2018].

MIKISTLI, "XIPE TOTTEK" EN TEATRO CENTAURO, CIUDAD LERDO DURANGO disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=siS_936vfZE [consultado el 1 de noviembre de 2018].

NOTIMEX BANDA HAMAC CAZIIM, MEZCLA ENTRE ROCK Y EL DIALECTO SERI URL: <https://www.youtube.com/watch?v=XckFO2mMrec>, 31 de diciembre de 2016 [consultada el 2 de octubre de 2018]

PAALIL K'IIN, URL: <https://www.youtube.com/watch?v=TsmHy-kVFcM> [consultada el 3 de octubre de 2018]

RADIO LA VOZ DE LA FRONTERA SUR URL: <https://www.youtube.com/watch?v=onsrDh5m-J0> [consultada el 2 de octubre de 2018]

FILMOGRAFÍA

Campo 9, Carlos R. Rivero Uicab, México, 2012.

Guardianes del Mayab, Jaime Magaña, México, 2012.

El Nail, Néstor A. Jiménez Díaz, México, 2012.

X 500, Juan Andrés Arango, Colombia/ Canadá/ México, 2016.

Entre Sueños, Yolanda Cruz, EE. UU./México., 2000

Guenati'za: los que vienen de visita, Yolanda Cruz , EE.UU./México, 2003

Sueños Binacionales , Yolanda Cruz, EE. UU/ México, 2005

Reencuentros: entre la Memoria y la nostalgia, Yolanda Cruz EE.UU./ México, 2008

Echo Bear, Yolanda Cruz, EE.UU./ México, 2012

El Reloj, Yolanda Cruz, EE.UU./ México, 2013

Las Lecciones de Silveria, Yolanda Cruz, EE.UU./ México, 2014

ENTREVISTAS A JÓVENES ARTISTAS CONTEMPORÁNEOS DE COMUNIDADES INDÍGENAS

CÉSAR GUERRERO, fotógrafo de Huautla de Jiménez (por Olivia Domínguez/ transcrita por Cristóbal López Carrión)

CH'ÁNXÚNXÉLHUAN, poeta y escritor de cuentos en lengua Ngiva (popoloca) por Erika Monroy.

DYG' NOJOCH, graffitero originario de Chelnaló, por Olivia Domínguez.

Eddy Noé Hernández Gómez, breakdancer y graffitero en San Cristóbal de las Casas, por Olivia Domínguez.

ISRAEL ÑONTHE PAREDES, Colectivo Membda por Erika Saldivar Monroy/trascipción Ameyalli Alanis Murillo.

JOSÉ ANTONIO ANDRÉS BOLAños, Kipper, rapero de San Felipe Jalapa de Díaz, en Oaxaca por Aída Analco Martínez/Transcripción Cristóbal López Carrión.

JUAN CARLOS ENCARNACIÓN GARCÍA, guitarrista y vocalista de Tachapunk, Huehuetla, Hidalgo (por Olivia Domínguez)

JUAN SANT, rapero de Pantepec, Sierra Norte de Puebla (por Erika Saldívar Monroy/ transcripción por Ameyalli Alanis Murillo)

MARCO POLO, bajista de la banda Fanduen, Tenango de Doria, Hidalgo (por Olivia Domínguez)

MARTÍN CABRERA QUEZADA, El “Mágico”, rapero nahuahablante del Estado de México por Erika Saldivar Monroy /transcripción Cristóbal López Carrión.

MARTÍN TONALMEYOTL, Poeta Naha de Chilapa de Álvarez (Martín Jacinto Meza) (por Erika Monroy).

MIGUEL ÁNGEL MORALES CRUZ, guitarrista de la agrupación de *ska* zoque, La Sexta Vocal, (por Olivia Domínguez Prieto).

OSWALDO FLAVIO GÁLVEZ CASTILLO “Tlacatekolotl”, vocalista y guitarrista de la banda de Zongolica, Veracruz Mikistli, black metal en náhuatl (por Olivia Domínguez Prieto).

PAALIL K’IIN (HIJO DEL SOL), rapero de Tahdziu, Yucatán (Por Erika Saldivar Monroy /transcrita por Cristóbal López Carrión)

VÍCTOR MANUEL CARO SEVILLA, vocalista de Fanduen, banda originaria de Tenango de Doria en Hidalgo (por Olivia Domínguez Prieto).