
XTAXKGAKGET MAKGAKAXTLAWANA: EL ESPLENDOR DE LOS ARTISTAS. CENTRO DE LAS ARTES INDÍGENAS (CAI)

REGISTRO DE BUENAS PRÁCTICAS DE SALVAGUARDIA
DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL [UNESCO, 2012]

ENEIDA HERNÁNDEZ

Artista y gestora nahua, fundadora y sostenedora del CAI

UN SUEÑO COMPARTIDO

*“Toda la trama del tejido está interconectada,
si jalamos una hebra todo el tejido se mueve...
así es la vida, así es el mundo...”*

Abuelas tejedoras

*“Nuestro mayor patrimonio inmaterial
son las Utopías”.*

José Del Val

EL SUEÑO

¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos?
¿Dónde estamos? ¿A qué hemos venido? ¿A
dónde vamos?

¿Cómo hacemos para reconocernos to-
dos y todas con nuestro verdadero rostro,
con el mismo valor?

Muchas veces nos hemos hecho estas
preguntas; son las preguntas que mis abue-
las y las abuelas de mis abuelas y las abuelas
de todas las generaciones se han hecho:

¿Dónde estaba la vida antes de ser vida?

*¿Quién nos arrullaba antes de estar aquí
en esta tierra?*

*Más aún, ¿quién arrullaba la gota de agua
que cae por las mañanas en forma de rocío
pero que contiene el infinito mar con sus olas
gigantescas y toda la vida contenida?*

*¿Quién nos soñaba y quien nos sueña ahora?
Y también cuál es nuestro sueño dormido
y despierto para abonar a una mejor
condición de vida, la nuestra y la de todos,
extendiendo nuestra humanidad a todos
los seres.*

Este sueño despierto era del Abuelo y
Gobernador Totonaco **Don Juan Simbrón**
quien junto con otras personas soñadoras,
no totonacas, sembró este sueño en el cora-
zón fértil de la tierra totonaca, pero tam-
bién en los corazones de las personas alia-
das que apoyaron para la concreción de un
proyecto de vida: la creación del Centro de

las Artes Indígenas (CAI)/ *Xtaxkgakget Mak-
gatlawakana*: El esplendor de los artistas
(CAI); con sus Escuelas de Tradición, Escue-
las de Vida, proyecto que apenas está en su
primera etapa de construcción, después de
12 años de su creación.

EL TAKILHSUKUT, “EL PRINCIPIO”, “EL ORIGEN”

En el año 2006, en el Parque *Takilhsukut*,
Papantla, Veracruz-México, a un kilómetro
del espacio sagrado de El Tajín sembramos
el árbol de la buena fruta, como decía Don
Juan; cobijado en un principio por el Festi-
val Cumbre Tajín, *el Festival de la Identidad*,
que se realiza cada año para celebrar al Sol
de la Primavera.

Para esta siembra, hubo antes que con-
sultar y pedir permiso a los dueños y guar-
dianes de la tradición de El Tajín, con dan-
zas, flores, velas y nuestra palabra profunda.

También es importante decir que este
espacio tiene vida, no solo porque es parte
del complejo antiguo y sagrado de el Tajín,
sino porque ahí residen, bajo la piedra, los
Dueños de Todas las Cosas y por lo tanto nos
cobija su historia, la raíz ancestral; también
porque los totonacos junto con otras nacio-
nes originarias de México y del Mundo tie-
nen la oportunidad de ahí encontrarse para
dialogar sobre lo que nos preocupa: *La vida*
y el nuevo rostro de esta vida, es decir el
gran tejido humano, sus vínculos y sus rela-
ciones indisolubles en este nuevo tiempo. Y
reconociendo el pensamiento de las Abue-
las Tejedoras que nos dicen:

*Toda la trama del tejido está interconectado,
si jalamos una hebra todo el tejido
se mueve, porque hay una interconexión
esencial de la vida; este hilo conductor es la
gran luz, el amor, la bondad,
pero también está el dolor y el miedo;
todo lo atraviesa, incluyendo el corazón,
lo nutre, es su nido; lo temple con los*

Fotos:
CAI.

sentimientos y es desde estos sentimientos bondadosos o de miedo es como construimos el mundo...

Con estos sentimientos es como nos comunicamos con la tierra, el cielo, los seres y todas las cosas, es la manera en cómo nos leen y nos leemos, por eso necesitamos de tiempo en tiempo reinventarnos, recomponernos, mirar lo que hemos caminado y desde este presente que es un instante, disolvemos para volver a crearnos.

Disolvemos equivale a decir sanarnos. De esta magnitud, de este sentido profundo es el Arte desde la mirada de las abuelas y los abuelos

El *Xtaxkagakget Makgkaxtlawana* (CAI) hoy en día, es pensamiento, sentimiento, es metáfora, un territorio, una práctica, un Modelo, un bosque de árboles diversos con buenos frutos y semillas.

"El fuego de nuestra cultura se está apagando" mencionaron algunos abuelos.

"Si no hacemos algo se va a apagar. Tenemos que hablar, ponernos de acuerdo en lo que queremos..."

Por eso se reunieron maestros, abuelos, guardianes de la tradición, promotores cul-

turales, autoridades y artistas totonacas, y hablaron.

También llegaron representantes de las instituciones de gobierno y de otras organizaciones como el Consejo Supremo Totonaca, la Academia de las Lenguas Indígenas, la Dirección Regional de Culturas Populares, la Universidad Veracruzana, así como otros organismos tradicionales y culturales, en una serie de reflexiones y diálogos para dibujar el camino a seguir, se hicieron muchas consultas e itinerancias reflexivas, como parte del proceso para acordar el rumbo y el cómo alcanzarlo.

El modelo educativo del CAI se ha construido con base en la experiencia milenaria de abuelas y abuelos del pueblo Totonaca y Nahua, los que participaron en las consultas para soñarlo y crearlo, señalaron que no tenían referente de un espacio público para la formación y la enseñanza/aprendizaje de la práctica creativa totonaca.

Que tampoco existía un reconocimiento a la producción artística indígena ni interés por su enseñanza en las escuelas oficiales. La enseñanza de la tradición se realizaba en las zonas de refugio, geográficas o familiares o en los espacios rituales.

"Las escuelas de tradición son las casas, las comunidades, las familias, pero no hay un espacio como una escuela en donde se enseñe sobre nuestras tradiciones.

Por eso es tan importante la creación de este Centro.

Los jóvenes deben escuchar nuevamente a los abuelos.

La familia ya no se reúne para desgranar juntos el maíz.

Este tipo de espacios naturales dejaron de existir.

Sería importante invitar a los abuelos a que compartan otra vez sus tradiciones.

La lengua y las tradiciones se van cuando os abuelos mueren.

*La raíz aquí está, solo hace falta regarla,
abonarla, cantarle, danzarle,...
para que vuelva a florecer."*

Palabras de un abuelo, durante la consulta para la creación del CAI, 2006

Propiciar y apoyar para generar las condiciones para que estos espacios de diálogo entre los abuelos, abuelas, académicos, artistas y jóvenes se fortalezca y vayan vislumbrando el **Tlan Latamat / el camino del buen vivir**, en espacios públicos, sin temor, sin vergüenza o miedo, ha sido uno de los sueños del Centro de las Artes Indígenas; porque es una forma de garantizar la transmisión del legado a las nuevas generaciones, sin embargo la tarea no ha sido sencilla; las estructuras mentales de quienes llevan el control de las instituciones siguen siendo ajenas y de solo discursos vacíos hacia los Pueblos originarios.

La reflexión en la lengua como método y parte del proceso de construcción para la formación en la transmisión del legado milenario a las nuevas generaciones.

Iniciamos soñando, reflexionando, sintiendo y proyectando: ¿cómo sería construir una escuela a la manera propia?, la posibilidad de reconstruir nuestra historia, reconstruirnos a nosotros mismos en este tiempo en el que nuestro universo se toca y se entrelaza con otros nunca imaginados; ¿cómo construir y reconstruir lo propio enriquecido con la mirada y participación de otras culturas? Este fue el reto cuando iniciamos el camino de construcción del CAI y de las Casas/Escuelas de Tradición y de otras Escuelas que desde nuestra mirada no son de la tradición pero que en estos tiempos son igualmente necesarias como el cine, el radio, la computación,...

Ahora que observamos en retrospectiva

y en el presente nos damos cuenta lo que somos ahora, cómo vivimos ahora, cómo creamos obra y vida ahora; en esta imagen que resurge de nosotros mismos hay aspectos que no nos gustan porque algunos están deteriorados, borrados, debilitados y enfermos, pero también nos dimos cuenta que hay fuente de riquezas inexploradas con posibilidad de recreación y transformación.

Nos dimos cuenta que hay una raíz profunda nutriéndose de un manantial inagotable de *saber* que muchas veces hemos dejado de escuchar, practicar y recrear por decisión propia pero también porque no hemos tenido las condiciones para hacerlo y en otros tiempos, se nos ha negado la oportunidad de hacerlo.

Esta raíz ha estado guardada en los corazones de las abuelas y abuelos; en nuestros

espacios sagrados, en nuestras historias, nuestras ceremonias y danzas, solo por mencionar algunos elementos, esperando la oportunidad de ser redescubierta y dimensionada en el nuevo tiempo.

Así hacer *Takalchiwin*/reflexión para los totonacos, practicar el *Huehuejtlajtoli* para los nahuas a partir de la lengua propia, guiados por las abuelas y abuelos sabios ha sido fundamental para fortalecer el proceso de transmisión del legado a las nuevas generaciones, en estas palabras como práctica está el legado esencial del saber que posibilita nuevas perspectivas de formación y de desarrollo de las personas de acuerdo a su esencia humana, a su arte, a su *DON* y a su *kakilhtamakú*, “entrar, vivir y salir en la Boca del Tiempo, todo tiene su tiempo...”

Hacer *Takalchiwin* desde adentro importa porque es la manera en que se construyen las cosas desde la visión de las comunidades; pero hacer *Takalchiwin* con la participación y visiones de otras culturas en un primer momento nos confronta, nos reta, hasta agrede el sistema de pensamiento ya ordenado que tenemos de nuestro mundo, pero también nos aporta elementos para observar el camino que vamos surcando y nos ayuda a perfeccionarlo, y finalmente nos enriquece porque vamos reconociendo en el otro, nuestras fortalezas pero también nuestras debilidades y nuestra propia capacidad para la reconstrucción del conocimiento, este conocimiento que se pone al servicio para el desarrollo de la vida humana en las comunidades que tienen nombre y apellido.

Vale decir entonces que la humanidad es el tejido de estas personas con sus pensamientos y acciones en el desarrollo y transmisión de su legado. ***Vista así la salvaguardia aparece como una manera propia de tejer lo humano.*** Este factor es fundamental en las instituciones, porque muchas veces perdemos de vista lo humano y sin ello no hay humanidad aunque haya proyectos y

programas. Se realizan acciones sin sentido para una humanidad anulada desde un principio.

En el Centro de las Artes Indígenas desde el inicio hemos pretendido que esta humanidad sea nuestra prioridad; la práctica del diálogo continuo entre totonacas y no totonacas, en un espacio abierto como lo es el Parque *TaKilhsukut*, la oportunidad de hacer propuestas de construcción de Escuelas de Arte, en donde se aprenda y se enseñe *Arte para la vida*. Un laboratorio de ideas renovadas a partir de la raíz.

LOS LOGROS

Hacia el interior.

Creación de una institución pública y abierta para la transmisión del legado milenario de nuestros pueblos originarios / Casas-Escuelas para la transmisión del Legado en Arte totonaco, en el Arte de ser Totonaco.

Iniciamos con cinco Casas/ Escuelas de Tradición, actualmente tenemos 16 y dos grandes proyectos que operan de manera transversal con todas las áreas del CAI.

El Centro está organizado como un pueblo o poblado con sus casas, jardines, espacios públicos y privados, grandes plazas para la convivencia de todos.

En el centro como columna vertebral, como ya lo hemos dicho está el *Kantiyán*, la *Casa Grande*, grande porque es sagrada, no por sus dimensiones materiales.

Kantiyán es la sede del *Napuxkún LakgkOLON*, el Consejo de las Abuelas y los Abuelos, Órgano de Gobierno Tradicional que también cumple las funciones como el Consejo Académico que guía los principios, orientaciones y funcionamiento de las demás Escuelas.

En las Casas-Escuelas del CAI, los niños son apoyados por los guías, las abuelas y abuelos para encontrar o hacer consciente

el *DON* que cada uno ya trae desde el nacimiento, se despliega una serie de reflexiones, disciplinas y prácticas; los resultados tangibles o no, se cristaliza en el concepto de *Arte*, que para cada uno representa y le ayuda a comprender la vida y a vivirla de la mejor manera. Las Casas escuela son:

Las Casas/Escuelas de Tradición del CAI que actualmente funcionan son las siguientes:

Kantiyán / Casa de los Abuelos

Pumastakayawantachiwín / Casa de la Palabra Florida

Pulhtáwan / Casa del Mundo del Algodón

Pumánin / Casa de las Pinturas

Katuxawat / Casa de la Tierra

Pumakgpuntumintakatsín / Casa de Medios de Comunicación y Difusión

Pumakgpuntuminli'ukxilhtin / Video indígena

Pumakgpuntumintachiwín / Radio Tajín

Pumakgatáwakga / Casa de la Música

Puma'akgsanin / Casa del Arte de Sanar

Kxpumalakakxtukán takatsín / Casa del Arte de la Representación

Pulhtáman / Casa de la Alfarería Tradicional Totonaca

Pulakgtáwakga / Casa de las Danzas Tradicionales

Escuelas de Niños Voladores:

Pulakgaxtlawakantawá / Casa de la Cocina Tradicional Totonaca

Listakayawan Púxwakni Xlamakspuxtu / Casa del Corazón de la Madera

Pulakgatayan, Casa de Turismo Comunitario

Xatakatsín Limaxkgakgentastakat / Escuela de Museología Indígena

Xochikali Tepeko: Moyolitia Sintsi / La Casa de la Flor en Tepeko: Maíz que renace

Los 2 proyectos transversales son:

- ***Ixtijia Tlan Latamat: El camino del Buen Vivir***, proyecto de colaboración

con la Universidad Nacional Autónoma de México para contribuir al desarrollo regional desde las bases de la cultura propia, se abunda más adelante; y

- ***El andar de las mujeres creadoras*** que trabaja sobre la armonía y equidad de los géneros.

UN MODELO EDUCATIVO PROPIO

El modelo educativo del CAI se construyó con base en la filosofía y experiencia milenaria de las abuelas y abuelos del pueblo Totonaca

Una estructura Organizativa viva pensado desde la filosofía totonaca y su práctica que sostienen la vida y las relaciones del CAI, a partir del diálogo y toma de acuerdos de 5 elementos constitutivos.

- En el centro como columna vertebral, los abuelos del ***Kantiyán*** / Casa de la sabiduría, que son el pilar fundamental como guías espirituales y para la toma de decisiones para la vida esencial del CAI y sus relaciones, sin embargo, por haber estado este espacio en peligro de extinción al momento de la creación del CAI, aún falta por fortalecerse.

- **Consejo Espiritual.** Lo integran los guardianes de la tradición que saben del cuidado de lo sagrado.

- **Consejo Técnico.** De planeación y evaluación del CAI tiene la tarea de proponer y revisar los aspectos sustantivos y operativos de las diversas áreas del Centro. Participan todos los Coordinadores de las Escuelas y el Consejo de dirección del CAI.

- **Consejo de Organización Tradicional.** Integra todos los consejos y la función es regenerar y fortalecer las formas propias para el trabajo, la toma de decisiones, la administración comunitaria y conciliarla con las formas institucionales del gobierno oficial. El sueño es que esta organización tradicional que se sustenta en la filosofía y práctica de vida totonaca, logre en un futuro cercano , orientar, guiar y representar a la comunidad totonaca en todos los ámbitos: social, económico, político, educativo, etc.

- **Consejo de Dirección.** Lo integran la Dirección General del CAI, los Subdirec-

tores Educativos, de Operación, Administración, Gestión, del Consejo Espiritual y de Organización del CAI. Es el Consejo Institucional del CAI que funciona como enlace con las órdenes de gobierno oficial tanto a nivel local, estatal, federal e internacional.

Logros hacia fuera:

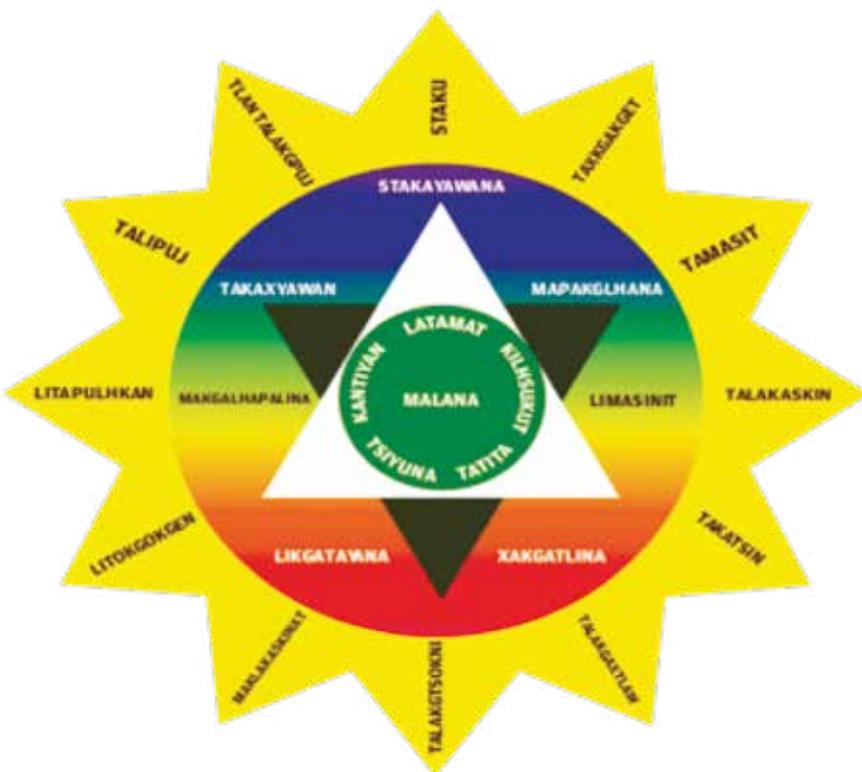
- Hemos podido compartir el Camino del CAI hacia las comunidades de la región, en otros estados y otras regiones del mundo a través de encuentros, coloquios, talleres, pláticas, conferencias, residencias, libros, videos, cortometrajes, etc.

- El reconocimiento social y comunitario al CAI por ser un generador de procesos de formación, cohesión y sinergia de instituciones tradicionales, surgidos en la región que impactan en el Totonacapan en primera instancia y más allá: Cumbre Tajín, Parque Takilhsukut, Consejo de Voladores, Consejo Totonaco, Zona Arqueológica, Comunidad de Danzantes de la Sierra.

- El Reconocimiento al CAI en la categoría de Buenas Prácticas por la UNESCO en 2012 ha sido una “llave” que nos ubica en el mapa mundial y nos ha permitido gestionar apoyos para el sostenimiento y la continuidad del proyecto.

- El Gobierno del Estado de Veracruz a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz (DIF-Veracruz) a partir de que la UNESCO nos otorgó el reconocimiento, se encarga de la nómina de los maestros de la tradición para la enseñanza a partir del Modelo Educativo Propio.

- A nivel Nacional. Colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México, con el Programa Universitario de la Diversidad y la Interculturalidad (PUIC) en el proyecto: *Ixtiyat Tlan Latamat /*

El camino del buen vivir en el que se incluye la creación de la Escuela de la Medicina Totonaca.

- A nivel Internacional. La colaboración con el Museo Nacional del Indígena Americano del *Smithsonian Institution*, con sede en Washington D.C. para la creación de la Escuela de Museología Indígena.

Lo pendiente del sueño

- Hacer un balance del camino recorrido en 12 años y definir estrategias de consolidación y fortalecimiento Institucional en distintas áreas.
- En lo Espiritual, hacer una revisión histórica de lo realizado para cumplir con la encomienda de las Abuelas y los Abuelos, actuales y ancestrales.
- En lo Económico, generar proyectos comerciales auto-gestivos que contribuyan a la continuidad del proyecto con un margen mayor de autonomía y sostenibilidad; si no logramos conseguir las condiciones necesarias para la transmisión del legado a las generaciones de relevo no estaremos siendo sostenibles. Esta gestión debe considerar no solo la participación y responsabilidad de los tres órdenes de gobierno, sino también a las organizaciones civiles, la iniciativa privada y la colaboración internacional.
- En la operatividad del Modelo Educativo: reapropiación y re-significación del Modelo Propio en dialogo con otros Modelos.
- El compartir con otros Modelos y en otras regiones del mundo, ayuda a la autovaloración y enriquecimiento de lo propio ya sea para hacer cambios, ajustes o consolidarlo.

Un gran pendiente para la segunda fase del proyecto es la creación de espacios de Altos Estudios con las condiciones necesa-

rias para ello: becas a maestros y alumnos para procesos de formación de mayor intensidad y trascendencia como la Escuela de Medicina Totonaca; la Gran Escuela de las Artes Escénicas que incluye teatro, danza, circo indígena, artes de la representación y del espectáculo; Escuela de Gestoría Indígena...

También en los grandes pendientes está que el control del territorio del CAI se asuma por la comunidad de creadores, hasta ahora la posesión legal la tiene el gobierno pero de hecho y *usucapión* lo tiene el CAI. Los vaivenes que se generan en cada cambio de la administración pública no siempre son favorables para la continuidad del proceso. •

*Paxkat katsini
Tlasohkamati miak
Thank you
Merci
Namasté
Muchas gracias*