

Universidad Autónoma de Querétaro
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

“FANDANGO Y SOCIOLOGÍA; EI MOVIMIENTO JARANERO DESDE 1995
COMO EXPRESIÓN ARTÍSTICA DE PATRIMONIOS BIOCULTURALES EN
RESISTENCIA”

Para obtener el título de Licenciada en Sociología

Alumna: Alejandra Moreno Durán

Director de tesis: Dr. Stefan Josef Gandler

Expediente: 221766

ÍNDICE

ÍNDICE.....	2
Presentación	3
Justificación de la Investigación	6
Estado de la Cuestión	7
Hipótesis.....	12
Objetivos de la investigación.....	13
Propuesta Metodológica	13
PATRIMONIOS BIO-CULTURALES MARCO TEÓRICO	14
Cosmos, corpus, praxis del Movimiento Jaranero	23
Praxis artística del Movimiento Jaranero contemporáneo.....	36
LA NEGACIÓN DEL STATUS QUO: “UN SALTO DE TIGRE HACIA EL PASADO”	61
La Resistencia ante el colonialismo en los medios.....	73
LA INDUSTRIA CULTURAL COMO UN CAMPO DE LUCHA.....	79
Memoria, lucha y resistencia por la preservación del Son Jarocho	84
CONCLUSIONES: UN DIGNO ABURRIMIENTO.	88
Bibliografía	92
Recursos audiovisuales y Fuentes Secundarias.....	99

Presentación

*“Suenan el fandango sureño
en el llano amanecido,
y todo lo acontecido
queda guardado en el sueño.
El tiempo no tiene dueño
y el son no tiene final.
Es como el cañaveral
que al cortarlo se renueva.
Agua que nace en la cueva
De un eterno manantial”.*

(El Buscapiés, Son Jarocho sureño)

Movimiento Jaranero, es el nombre de un movimiento cultural que ha venido resignificando la tradicional música de cuerdas del estado de Veracruz, género que se tocaba en los campos y veredas, y poco a poco estaba siendo olvidado, hoy, el movimiento por el rescate de este *patrimonio biocultural*¹, ha encontrado la forma de hacer frente al *principio de amusement*² de la industria cultural, adaptando la

¹ “La conservación de los sistemas de producción tradicionales, como parte del patrimonio biocultural, es sin duda el camino más apropiado. para mantener y enriquecer la diversidad genética y paisajística. La preservación y el control de la diversidad genética local constituyen un derecho social e individual fundamental. Montecinos y Altieri (1991) enumeran algunos de estos derechos como: (1) elegir libremente el uso de los sistemas de producción y de las opciones tecnológicas; (2) controlar completamente los recursos genéticos de acuerdo a sus necesidades y usos, incluyendo el control del proceso de producción, la selección y el mejoramiento de semillas sin limitaciones legales; (3) igualmente, el decidir libremente sobre la información y los intercambios del germoplasma; (4) reapropiarse del germoplasma colectado por los bancos nacionales e internacionales de una manera incondicional y sin intermediarios; (5) solicitar la ayuda para conservar las fuentes genéticas y productivas, ser compensados por la conservación y el mejoramiento de semillas, ya que es un trabajo realizado por largos períodos de tiempo, y (6) mantener y recuperar sus culturas, incluyendo los sistemas de conocimiento, historias y creencias”.(Toledo y Bassols; 2008; Pág. 215)

² “Pero tal tendencia es inmanente al principio mismo –burgués e iluminado– del amusement. Si la necesidad de amusement ha sido producida en gran medida por la industria que hacía la réclame del producto mediante una oleografía sobre la avidéz reproducida y, viceversa, la del polvo para budín mediante la reproducción del budín, siempre se ha podido advertir en el amusement la manipulación comercial, el sales talk, la voz del vendedor de feria.” (Adorno y Horkheimer; 1988; Pág. 14)

tradición a los tiempos modernos, ha logrado conservar sus ritmos hermanando su saber hacer musical a diversas luchas políticas.

El Movimiento Jaranero actualmente, es una *comunidad global* organizada alrededor del Son y Fandangos jarocho, tanto el género musical como el tradicional fandango, sirven de estandarte cultural de poderosos movimientos sociales en México y de Estados Unidos principalmente.

Es conocido también como *Movimiento de recuperación del Son Jarocho*, y mediante su práctica artística, ha conquistado espacios y derechos para el ejercicio, producción y reproducción, de formas culturales impregnadas de otros saberes y *patrimonios culturales*.

Hemos delimitado nuestra investigación a partir de la inauguración del Centro de Documentación de Son Jarocho, el cual se localiza en la calle Madero 108 centro de la ciudad de Jáltipan Veracruz, México. y se inauguró en septiembre de 1998.

Esta investigación, surge ante la imperante necesidad de dialogar e integrar nuevos diálogos críticos con otras epistemologías y otros saberes tradicionales, por tal motivo introducimos un marco teórico en nuestro análisis desde donde retomamos conceptos básicos de la Escuela de Frankfurt y el pensamiento de liberación en América Latina, para poder comprender la trascendencia histórica de esta problemática.

El Movimiento Jaranero contemporáneo, contiene saberes socioculturales ancestrales, heredados desde tiempos coloniales por pueblos descendientes de esclavos africanos, y de culturas españolas, árabes, balcánicas, y también Indígena mesoamericana.

Desde la perspectiva de nuestra investigación, la lucha de clases y la resistencia ante los procesos de neocolonización no han detenido su marcha, a pesar de esto, a más de quinientos años de historia la melodía que hoy suena de fondo en el

contexto político del Son Jarocho contemporáneo, es como un *son de madrugada*³, lo que significa que es un ritmo sereno, una melodía cadenciosa pero que continúa, que nos hace recordar, que no permite el olvido de la otra historia y denuncia todos los atropellos e injusticias que se arremeten día a día en contra de la región latinoamericana.

La industria cultural contemporánea es intervenida por la praxis colectiva de *muchos movimientos latinos, latinoamericanos*⁴ y de otros sures en el mundo, ésta plataforma en decadencia ha sido incapaz de satisfacer las necesidades de creación y recreación del espíritu humano, la oferta de ocio y contenido multimedia que emite actualmente a las masas ha resultado bastante precaria y ha sido tan alienante el grado de aburrimiento alcanzado por las masas, que una vez que logremos que el último espectador se aburra y logre recuperar su derecho a la imaginación, la libre expresión y el que se reconozca el arte como un derecho humano, después de eso, esperamos que en las sociedades futuras el Arte del Son y Fandango Jarocho nunca terminen.

“El Movimiento Jaranero”, ha teniendo como objetivo principal la recuperación y salvaguarda de la tradición del Fandango y Son Jarocho, *el Centro de*

³ Hemos retomado la “*clasificación de los Sones Jarochos*” por Sigfrido Ozelopan para sus talleres de requinto y jarana. Esta clasificación consiste en: “*Sones de Fandango* o sones de montón como Butaquito, Pájaro Cu, Indita, La manta, El colás. *Sones de Madrugá* o Madrugada; Gallo, Chiles verdes, Trompo, AguaNieves. *Sones de contratiempo*; Cascabel, Pájaro carpintero, Poblanas. “*Esta clasificación se crea como una necesidad de organizar el trabajo en el taller de Jarana y Requinto jarocho, y como toda clasificación es subjetiva y perfectible. La gran clasificación tradicional del son jarocho es: sones de pareja y sones de montón, los rasgueos son diferentes porque la cadencia de los sones es diferente.*” (Ozelopan, Sigfrido; 2018)

⁴ Definimos estos dos constructos desde la curadora puertorriqueña Mari Carmen Ramírez, quien ha contribuido de forma decisiva a las maneras ver críticamente el arte latinoamericano a nivel global. Primero, en los años 80, respondiendo a las maneras en que numerosas exposiciones presentaban en el extranjero el arte de América Latina como un territorio de referencias exóticas y primitivas, y luego, desde los años 90 en adelante, desarrollando proyectos curatoriales enormemente significativos que permitieron revisitar momentos excepcionales de la vanguardia artística latinoamericana del siglo XX. “*Resulta imprescindible manejar de entrada que los términos “Lo Latino” y “Lo latinoamericano” solo pueden manejarse como constructos operativos cuya utilidad es identificar los rasgos de dos amplísimas redes de cultura socioeconómica en la que confluyen agentes y particulares que apoyan este arte. (...) Lo que estas manifestaciones artísticas arrastran en común como legado regional, son los antecedentes coloniales Ibéricos, que dejaron una lengua y su manera de pensar, así como un estigma de toda una larga historia de dominación*”. (Ramírez, Maricarmen; 2016; Min 17:30)

Documentación del Son Jarocho en Jáltipan Veracruz y el Rancho Luna Negra en la Isla de Tacamichapan, son dos espacios fundamentales en la recuperación de estos patrimonios bioculturales, en ambos espacios, la comunidad aprende la tradición y las personas se desenvuelven a partir de ámbitos y principios de comunidad, con un sistema muy parecido a la experiencia de la Escuelita Zapatista, pero esta sería una Escuelita del Son Jarocho, donde se imparten talleres y seminarios del patrimonio cultural que se han logrado rescatar del olvido.

“Nació un proyecto cultural fuerte, logramos que jóvenes de Cosoleacaque, Chinameca y Jáltipan se volvieran a interesar en el Son Jarocho (...) Fundamos el Centro de documentación del Son Jarocho y al mismo tiempo logramos recuperar tierras que eran de mi familia, de mi mamá, cuando era niño en esos lugares yo visitaba, y era un bosque inmenso de changos y otros animales que desaparecieron. Entonces cuando adquirimos las doce hectáreas, gracias a mi mamá porque también era dinero de ella, aceptó que hiciéramos un bosque, y hoy el bosque ya está, es un bosque joven, de mediana edad, y ahí comenzamos a hacer los seminarios de Son Jarocho” (Perry, Ricardo, CeUnicoTV; 2016)

Justificación de la Investigación

El Son y el Fandango Jarocho, conforman una tradición musical contemporánea, que ha logrado adaptarse al mercado, fusionando formas aparentemente contrarias; la *reproducción técnica*⁵ de contenidos culturales y el rescate del aura irrepetible de la creación artística. Esta fusión de ritmos y memorias, responde al proceso adaptativo de este Movimiento Jaranero ante los tiempos neoliberales, la *Industria*

⁵ *“La reproducción técnica de la obra de arte, como sacrilegio abrumadoramente repetido contra el arte que fue producido, y que se produce aún, en obediencia a la vocación aurática, es para Benjamin sin duda un factor que acelera el desgaste y la decadencia del aura, pero es sobre todo un vehículo de aquello que podrá ser el arte en una sociedad emancipada y que se esboza ya en la actividad artística de las vanguardias.” (Walter Benjamin; 2003; Pág. 17)*

*Cultural*⁶ es un mecanismo de dominación ideológica masivo, que ha servido para homogeneizar la cultura a favor del capitalismo, e impedir que otros géneros musicales como el Son Jarocho cultiven su saber hacer musical tradicional, insistiendo en reemplazarlos con políticas culturales homogeneizantes y coloniales.

Desde el Movimiento Jaranero podemos aprender sobre ritmos ancestrales, testigos de otros tiempos no industrializados, no capitalistas, que son ancestrales por toda la cosmo complejidad que los caracteriza, este **saber hacer musical** que se encuentra en las músicas tradicionales, ha sido estudiado por la antropóloga Teresa Usandivaras (Usandivaras, T.;2016). Hoy en día, todos los aliados del Movimiento Jaranero que luchan por el rescate del Son Jarocho, son agentes que buscan deconstruir el statu quo de las sociedades capitalistas, articulados en colectivos y comunidades que se encuentran experimentando la fuerza política de un movimiento sociocultural en red, transformador y comunitario.

Más allá de fomentar la práctica folclórica de una fiesta, en busca de goce y la reproducción automática de la cultura mainstream, los agentes sociales e impulsores del Son y Fandango jarocho, están construyendo nuevos espacios de organización política desde el campo de la cultura, principalmente de manera comunitaria.

Estado de la Cuestión

Comenzaremos reflexionando sobre el trabajo del autor colombiano *Carlos Miñana Blasco*, quien a partir de la escala de medidas de los tambores colombianos logró comprender la diversidad de identidades culturales entre los grupos del territorio

⁶ *“La participación en tal industria de millones de personas impondría métodos de reproducción que a su vez conducen inevitablemente a que, en innumerables lugares, necesidades iguales sean satisfechas por productos standard. En contraste técnico entre pocos centros de producción y una recepción difusa exigiría, por la fuerza de las cosas, una organización y una planificación por parte de los detentores. Los clichés habrían surgido en un comienzo de la necesidad de los consumidores: sólo por ello habrían sido aceptados sin oposición. Y en realidad es en este círculo de manipulación y de necesidad donde la unidad del sistema se afianza cada vez más. Pero no se dice que el ambiente en el que la técnica conquista tanto poder sobre la sociedad es el poder de los económicamente más fuertes sobre la sociedad misma”.* (Adorno y Horkheimer; 1988; Pág. 1)

Nasa en Colombia, sus variantes en cada lugar de la región y la función política de estas festividades (Miñana Blasco; 2008), descubriendo que aunque los territorios de la región del Nasa presentan diferencias claras en sus prácticas y formas de manifestación culturales y musicales, *“la festividad musical del Niño”* funge principalmente como punto de múltiples encuentros entre las comunidades de la región, ya que alrededor de este “Fandango colombiano”, se consolida una plataforma de encuentro político entre las comunidades nasas, articulando el espacio que protege y permite a estas comunidades dialogar a través de la música y la tradición, los enfrentamientos y problemáticas con el Estado colombiano que históricamente ha buscado desplazar de sus tierras a estas comunidades.

En otra investigación musicológica el argentino y etnomusicólogo Ramón Pelinski, en su texto publicado online *“Etnomusicología en la edad posmoderna”* (Pelinski, 2010), realiza una crítica al enfoque epistemológico de la etnomusicología clásica y su relación dogmática con el objeto de estudio, proponiendo nuevas pautas metodológicas dentro de las cuales, una de las propuestas más contrastantes, será contemplar la experiencia de los sentidos a la hora de realizar el estudio de la música. Nos dice el autor que;

“La etnomusicología actual, lejos de temer el diálogo con estas ideas, se nutre de ellas para articular nuevos problemas, en los que la música, más allá de buscar su identidad en rasgos sónicos, simboliza pensamientos y prácticas políticas, sociales y culturales de nuestro tiempo (Pelinski, 2010, Pág. 4.)

En otra de sus investigaciones; *“La danza de Todoella. Memoria, historia y usos políticos de la danza de espadas”* (Pelinski; 2011), Pelinski insiste en reconstruir la memoria histórica de la *Danza de espadas*, a partir de estudiar la escena contemporánea de la generación de bailadores e intérpretes de Valladolid, en este documento el autor pondera los efectos de la globalización sobre las identidades juveniles y las expresiones culturales de su memoria histórica.

Para comprender un poco más acerca de los antecedentes teóricos que vinculan el Arte, la música y las sociedades, en la investigación de Jaime Hormigos, realizada también en España; *“Distribución musical en la sociedad de consumo: la creación*

de identidades culturales a través del sonido” (Hormigos J; 2010) el autor muestra la relación entre un sistema económico, la cultura, las prácticas artísticas y la conformación de las identidades de los jóvenes de España, en un análisis que propone percibir la música como un lenguaje que responde a la necesidad humana de comunicar los sentimientos y vivencias que no se pueden expresar con el lenguaje común, dice el autor que;

“Las estructuras musicales surgen de patrones culturales concretos, de ahí que cada sociedad clasifique los sonidos de acuerdo con la funcionalidad que cumplen, así encontramos música creada para el baile, para el deleite de los sentidos, música ligera, culta, religiosa, música de consumo, etc.”

(Hormigos J; 2010; Pág. 93)

En la coyuntura que como civilización vamos sorteando, conocer sobre el Movimiento Jaranero y sus expresiones de resistencia, nos debe resultar imprescindible para poder aprender sobre la lucha y las estrategias de resistencia de este movimiento sociocultural.

Esta tradición musical está llena de magia y color, existen muchas leyendas inmersas en los sones que hablan de un mundo donde la sociedad obedece con mucho más armonía, leyes que provienen principalmente de la naturaleza, rigiéndose por una conexión con el todo, integrando todas las dimensiones geográficas, culturales, políticas y estéticas, en un solo ritual que soporta estas complejas interacciones, toda la poesía detrás de los versos tradicionales de son jarocho, deja ver la profundidad y la complejidad de aquella sociedad que heredó este legado, y comenzó a resistir con música el colonialismo⁷ desde hace más de trescientos años⁸.

⁷ *“El colonialismo es la forma mundial de dominación desatada por las formas hegemónicas del capitalismo, formas desplegadas sucesivamente durante los distintos ciclos del capitalismo. Empero las estructuras de dominación colonial no son las mismas que las estructuras de la acumulación capitalista, las relaciones de poder no son las mismas que las relaciones de producción capitalista, ambos ámbitos se imbrican y se complementan de una manera morbosa.” (Prada Alcocera, Raúl;2010; Pág.47)*

⁸Para consultar esta información utilizamos el abundante trabajo de los historiadores Antonio García de León y Liza Rumazo, “El son jarocho a través de los siglos”. Programa de Desarrollo Cultural del

Para hablar del Son Jarocho y su legado histórico, hemos tomado como guía principalmente el trabajo realizado por Antonio García de León (García de León, A.; 2006), *“Fandango, el ritual del mundo jarocho a través de los siglos”* para el programa de desarrollo cultural del sotavento. La Tesis del Dr. Borislav Ivanov Gotchef, dirigida por Ricardo Pérez Monfort, *“El Son Jarocho y la fiesta del Fandango una expresión de la cultura popular en el sur de Veracruz. La inclusión del Son Jarocho en la música culta”* realizada en Xalapa Veracruz en 2013. (Ivanov Gotchef, B. 2013) *“Fandangos de Cruce. La reapropiación del Son Jarocho como patrimonio cultural”* de la autora Isthara Cardona (Cardona, Isthara; 2011) y el artículo *“Fandango Fiesta y Rito”* del Dr. Ricardo Pérez Monfort (Pérez Monfort, R.; 1996) publicado en la Revista de la Universidad Autónoma de México.

Sobre el vínculo entre el Son Jarocho como género musical y las políticas culturales estatales y nacionales al respecto, hemos revisado los trabajos *“Políticas culturales en el marco de la democratización de interfaces socio-estatales en el Movimiento Jaranero 1976-2016”*; (Ávila Landa, H; 2008), también *“De rockeros y neojarochos, Culturas Juveniles y lógicas de desarrollo cultural en la Xalapa Contemporánea”*; (Ávila Landa; 2011), *“El papel de la cultura popular en la construcción de la identidad Nacional Mexicana. Los Fandangos Jarochos”* de (Mabarak Sonderegger; 2017), *“Apuntes del Son Jarocho como tradición vernácula y experiencia política”* de (Saucedo Jonapá.; 2013) desde el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

También investigaciones alrededor del patrimonio cultural del Sotavento y su preservación; *“El Son Jarocho un tesoro que debemos conservar”* de Andrés Barahona Londoño, (Barahona A.; 2008), *“El Son Jarocho tradicional que se niega a morir”* reportaje especial de la Fonoteca Nacional INA, *“Fangos de ayer y hoy”* de (Sevilla Villalobos; 2013), *“Testimonios del Fandango. Apuntes y retos sobre el*

Sotavento;

(2006)Recurso:<https://recursosfandanguerosenglish.files.wordpress.com/2014/12/garcc3ada-de-lec3b3n-2006-fandango.pdf>

resurgimiento de la tradición regional para finales del siglo XX” financiado por CIESAS UNAM y la asociación latinoamericana de estudios de discurso, también, *“Música en resistencia construcciones discursivas a través del son jarocho en california*” por Torres García (Torres García; 2018).

Otros textos académicos; *“El movimiento jaranero contemporáneo; comunidades imaginarias. Reinventando tradiciones desde la Aldea Translocal*” del Doctor en estudios regionales Figueroa Hernández (Figueroa Hernández;2017), desde la Universidad Veracruzana; *“Los actores culturales entre la tentación comunitaria y el mercado global. El resurgimiento del Son Jarocho*”, un trabajo nuevamente de (Cardona Istar; 2006) y, *“Son Jarocho entre México y Estados Unidos. Definición Afro de una práctica transnacional”* por la misma autora; (Cardona Istar y Rinaudo C.;2017)

Algunos textos con más referencias sobre la cosmovisión del Son Jarocho en la dimensión de sus relaciones sociedad y medioambiente; *“Ariles y más ariles, Los animales en el Son Jarocho”* (Camastro Caterina; 2007), *“EL Son Jarocho/ SonFree; primera revista independiente de son jarocho”* (Libre de Derechos de Autor⁹), *“tríptico jarocho del Son y sus perversiones”* (Conde de Arriaga; 2018), el *Curso de Son Jarocho modalidad virtual* de la Licenciatura en Son Jarocho de Casillas Alvarado; (Casillas Alvarado y Ramírez Martinelli; 2016) de la Universidad Veracruzana, y el *“Curso de Jarana primera edición”* por Romero Luna¹⁰ editado en Coyoacán.

Investigaciones por Instancias internacionales como; *“The Son Jarocho Revival. Reivindicacion and community building in a music scene in new york city”* (Williamson, Emil.; 2018) *“The Son Jarocho as Afro-Mexican Resistance Music”*

⁹ Disponible en URL: <https://comparte.digital/weblog/free-son-jarocho/>

¹⁰ Libre de Derechos de Autor y disponible en URL:<https://vdocuments.mx/curso-de-son-jarocho-actualizado-no-bibliografia.html>

(Díaz Sánchez, Micaela y Hernández A.; 2013), *“The Son Jarocho and Fandango. Admist Struggle and Sound Movements. Migratory transformation and reinterpretation of the son jarocho in La Nueva España, México and United State.”*
(Hernández, D. Alexandro; 2014).

Hipótesis

El Movimiento de recuperación del Son Jarocho cuestiona las formas de producción y reproducción de cultura neoliberales, resiste el proyecto homogeneizador de las industrias culturales mediante su praxis artística, al poseer herramientas epistemológicas incubadas en la cosmovisión heredada de generaciones anteriores, esta tradición rescata y reconstruye espacios para la convivialidad y reencauza la educación de las nuevas generaciones mediante la enseñanza de otras formas de producción y reproducción de goce y entretenimiento, ensanchando así la grieta decolonial ante el statu quo de la sociedad y la subordinación impuesta por la industria de la cultura. En respuesta ante la crisis civilizatoria, las relaciones hombre-naturaleza¹¹ del Movimiento Jaranero, se definen por una Memoria Biocultural que otorga a la tradición la posibilidad de experimentar formas tradicionales de relación con el medio ambiente, sus características fundamentales son la capacidad adaptación las nuevas tecnologías en la era de la cultura industrializada y un requisito de convivialidad y sus ámbitos que se impone ante los participantes.

¹¹ Haciendo referencia al taller tomado en el año 2014, “Relaciones Hombre Naturaleza a Cargo del Mtro. Jorge Martínez Puente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de la Universidad Autónoma de Querétaro, donde recuperamos las tesis de la memoria biocultural de (Víctor Toledo y Narciso Barrera Bassols; 2008), la importancia ecológica de las sabidurías tradicionales” para reconocer la necesidad científica de cuestionar todas las limitaciones epistemológicas que en materia de ciencias sociales nos ha impedido detener el impacto neoliberal en nuestro ecosistema a partir de formas cada vez más sustentables.

Objetivos de la investigación

Nos hemos planteado como objetivo reflexionar alrededor de la resistencia cultural del Movimiento jaranero contemporáneo, a partir de la inauguración del Centro de Documentación de Son Jarocho en 1995, buscamos profundizar en un análisis sociocultural de la tradición Fandango y Son Jarocho contemporáneos, comprendiendo el cosmos, corpus, praxis que conforman el Movimiento Jaranero y sus estrategias de resistencia ante los tiempos neoliberales.

Propuesta Metodológica

Analizamos desde una posición crítica diferentes momentos de la tradición, nos interesaron específicamente aquellas experiencias del Movimiento Jaranero, que se concentran en exponer otras expresiones de vida cultural y política, éstas se encuentran resguardadas en el *cosmos, corpus, praxis* de la celebración del Fandango y son Jarocho contemporáneo.

Navegamos en diversas plataformas de internet: principalmente *Facebook, Youtube, Spotify, SoundCloud* y *Myspace*, para rastrear producciones musicales y artísticas de la comunidad global de fandangueros comprometidos con el rescate del Son Jarocho, de la misma manera hemos seguido con bastante cercanía el trayecto de activistas, talleristas, agrupaciones musicales y literarias, foros de discusión, colectivos de artesanos y artistas plásticos, quienes nos han permitido vislumbrar una imagen más completa sobre las formas de expresión artística contemporánea del Movimiento Jaranero.

En el primer capítulo titulado; **“Patrimonios Bio-Culturales: Marco Teórico”** definimos el paradigma de los patrimonios bioculturales a partir de las definiciones de la Comisión Nacional Indígena, este capítulo es el resultado del esfuerzo por crear un espacio para la reflexión crítica, de las problemáticas asociadas al rescate y salvaguarda del patrimonio biocultural del Sotavento.

En el segundo capítulo de la investigación; **“La Negación del Status Quo: Un salto de Tigre hacia el pasado”**, concentramos antiguos testimonios de la tradición sotaventina, este capítulo pretende adentrarse en las memorias de la tradición que nos permitirán reconocer de donde nace está radicalidad del Son Jarocho.

En el tercer capítulo de la investigación titulado; **“La industria cultural como campo de lucha”**; dedicamos los esfuerzos a debatir la aparente victoria ante los pueblos indígenas que es proclamada por el capitalismo, a esta condición la hemos llamado el “abigarramiento de la industria cultural”, como aquel momento en que un paradigma cultural suplanta la cultura tradicional de los pueblos y es impuesto en la sociedad, reemplazando saberes y cosmovisiones precedentes que han sido colonizadas y arrebatadas de su derecho a producir y reproducir la vida cultural y política originaria de sus comunidades. En este capítulo recurrimos a la teoría crítica latinoamericana, en donde el Estado se convierte en un Campo de lucha para la resistencia de las Culturas oprimidas de los territorios colonizados, en este sentido para nosotros la industria Cultural, es entendida como el monopolio de los poderes exhibitivos de las nuevas tecnologías de comunicación, que *abigarran* la producción y reproducción de la cultura y entretenimiento de los pueblos originarios y sobreponen modelos culturales homogeneizantes y neocolonialistas.

PATRIMONIOS BIO-CULTURALES MARCO TEÓRICO

Hemos retomado el trabajo de algunos autores como Víctor Toledo y Néstor García Canclini, para construir nuestro marco teórico sobre los patrimonios bio-culturales, definimos qué es el *Patrimonio Biocultural* y cuáles son sus dimensiones en el contexto de la resistencia del Movimiento de recuperación de Son Jarocho contemporáneo.

Los patrimonios bioculturales indígenas, son aquellos patrimonios que implican los conocimientos y saberes tradicionales sobre recursos biológicos desde lo micro en niveles genéticos, hasta lo macro como todo el paisaje y la biodiversidad, todo esto conforma una compleja cosmovisión con extensos saberes sobre la relación hombre-naturaleza, así como el conocimiento tradicional sobre la adaptación de ecosistemas complejos y el uso sostenible de la biodiversidad dentro de una cultura específica, con patrones de comportamiento establecidos en sociedades tradicionales. (Comisión Nacional Indígena)

Los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo abarcan una serie de saberes, técnicas, competencias, prácticas y representaciones que las comunidades han creado en su interacción con el medio natural. Estos modos de pensar el universo, que se expresan en el lenguaje, la tradición oral, el sentimiento de apego a un lugar, la memoria, la espiritualidad y la visión del mundo, influyen muy considerablemente en los valores y creencias, constituyen el fundamento de muchos usos sociales y tradiciones culturales. A su vez, esos modos de pensamiento son configurados por el entorno natural y el mundo más amplio de la comunidad. (Comisión Nacional Indígena)

Tenemos que reconocer a las comunidades contemporáneas alternativas y en resistencia, mediante las cuales las personas se definen a sí mismos y se posicionan en defensa de sus patrimonios bioculturales, buscando con sus acciones enfrentar la cultura individualista dominante. Esto no implica que la resistencia por los patrimonios bioculturales sostenga una nostalgia por el pasado, ya sea el prehispánico o el preindustrial, tampoco implica que busquen la reivindicación de formas comunitarias rígidas, pero si significa que es posible interpretar la historia desde un punto de vista distinto y generar en consecuencia formas de relación sociocultural no alienantes.

Para desarrollar nuestro marco teórico sobre el patrimonio biocultural de los pueblos indígenas del Sotavento, y en particular la *lucha del Movimiento Jaranero como una expresión de Patrimonios bioculturales en resistencia*, será imprescindible reconocer el carácter global de este movimiento, expresión contemporánea de la tradición que se gestó desde el campo, desde la inconformidad de los pueblos veracruzanos con el deterioro del medio ambiente y de su calidad de vida, y que hoy es una lucha que se sostiene en colectivos por todo el mundo.

El patrimonio biocultural de los pueblos indígenas aborda los siguientes componentes: Los agroecosistemas tradicionales, La diversidad biológica domesticada con sus respectivos recursos fitogenéticos desarrollados y/o adaptados localmente, **los recursos naturales intervenidos por el manejo diferenciado y el uso según patrones culturales y el sistema simbólico en relación con el sistema de creencias ligados a los rituales y mitos de origen en relación con los espacios naturales.** (Comisión Nacional Indígena)

En la coyuntura que atravesamos como civilización, nos conviene acudir a diversas fuentes a la hora de ensayar otras formas de sistemas mundo, debemos diseñar nuevos horizontes sociales, ante esta tarea la resistencia del movimiento de recuperación del Son Jarocho sabe acompañar a sus colectivos y comunidades globales a través de otros caminos culturales, en nuevos escenarios que pueden ser físicos o virtuales, tradicionales o modernos, pero siempre conectados a las raíces de los campos veracruzanos.

El nuevo paradigma biocultural ha sido discutido en las ciencias sociales, como una nueva forma de articular la vida política, cargado de memorias bioculturales y complementado por la técnica de la ciencia moderna, busca definir nuevos escenarios socioculturales que se alejen de la lógica depredadora del sistema capitalista, fomentar la conservación de las culturas ancestrales que siguen aún con vida, e integrar el patrimonio epistemológico a nuestra vida cotidiana.

En el paradigma de los patrimonios bioculturales, se conjuntan intereses por la conservación del medio ambiente, los aspectos socioculturales y los aspectos políticos de la vida cotidiana de pueblos originarios, articulando nuevas dimensiones

del pensamiento que integran otras epistemes y otras formas de relacionarse con la naturaleza.

Vivimos en una época de múltiples crisis sociales, económicas, políticas, con gran porcentaje de la población en situación de pobreza, el deterioro ambiental que es cada vez más evidente y las crisis económicas en los últimos años, nos han dejado ver la decadencia del paradigma neoliberal. Ante esta situación, parte de la alternativa ha sido voltear a ver a los pueblos indígenas, aquellos que continúan en resistencia ante las metrópolis y sus políticas neocoloniales, estas sociedades precapitalistas, premodernas e incluso milenarias, luchan por defender sus patrimonios bioculturales de las condiciones del paradigma occidental, aprender sobre la resistencia cultural de estos pueblos sigue siendo un reto grande.

Estamos ante una crisis civilizatoria, no se trata de algunos pueblos o comunidades originarias, gran parte de la población urbana, enfrenta también múltiples crisis que los han llevado a optar por nuevos caminos del desarrollo, a luchar por **un mundo donde quepan muchos mundos**, por un postdesarrollo intercultural, en diálogo con todas las otras culturas del mundo, ante un capitalismo acelerado que se torna cada día más esclavizante, asfixiante, bélico e injusto, múltiples luchas se han articulado en una misma lucha que busca el cambio de paradigma, un mejor mañana para todos, por esto debemos implementar una “ecología de saberes” que nos permita nuevos horizontes epistemológicos y culturales.

La firma del Tratado de Libre Comercio en América Latina, ocasionó la imposición de controles económicos externos en nuestro territorio, se pactaron reformas estructurales en materia económica a escala global, que no han logrado otra cosa sino el retroceso de los derechos humanos y la perpetuación de las condiciones sociales de neo-esclavitud, las actuales potencias del mundo han destinado a nuestras regiones a unas eternas y permanentes “vías de desarrollo”, a la producción de mano de obra barata, a la venta ilegal de la tierra y el saqueo de los recursos naturales.

En respuesta a estas problemáticas, el Movimiento Jaranero ha viajado por todas partes de la República Mexicana y a muchos otros países con estas denuncias, del

número de agentes culturales y exponentes alrededor del mundo no se tiene una cifra exacta, pero vaya que la tradición se ha reproducido y complejizado.

“La causa principal del desequilibrio ecológico global es el Homo industrialis, que con sus mecanismos sólo busca la concentración y la acumulación del capital. Nos encaminamos a un mundo donde un acto humano, una medida o acción gubernamental, la decisión de un productor o el trabajo de investigación de un científico o de una institución académica contribuirán para enfriar o calentar el planeta. Estamos llegando a ese punto donde la ética planetaria hace cada vez más presente las actividades y el comportamiento de todos los seres humanos, del ser individual y de sus colectividades (Boff, 2001). Es una época en donde es obligatorio saber si lo que hago en mi casa calienta o enfría el planeta, y esto incluye a los seres humanos agrupados en gobiernos, partidos, sindicatos, asociaciones, universidades.” (Toledo, Víctor M.; 2011; Pág. 52)

Los engranajes del sistema capitalista no se detienen y este enfermo sistema civilizatorio continúa erosionando las dinámicas culturales tradicionales de los pueblos originarios, buscando reemplazarlas artificialmente con la introducción de una cultura producida para las masas, por supuesto, en completa articulación y conveniencia con los intereses capitalistas.

“En el presente las áreas rurales del mundo son escenario de batallas; se está entre la vida y la muerte.” (Toledo, Víctor M.; 2011; Pág. 52)

Ha sido justo la amenaza de desaparición del Patrimonio biocultural del Son y Fandango Jarocho, lo que ha movilizó el proyecto de recuperación, los estragos del capitalismo debido a la industrialización de la región del sotavento en los años noventa, llevaron a la población a organizarse colectiva y comunitariamente, para impartir los primeros talleres de jarana, bordado y Son Jarocho, hoy a más de veinte años de resistencia, el movimiento ha crecido y se ha hermanado con otras resistencias en defensa de sus patrimonios bioculturales.

En este sentido la resistencia del Movimiento Jaranero, se ha centrado en documentar y reproducir mediante una *praxis transformadora* el patrimonio

biocultural del sotavento, preocupados por la educación de las nuevas generaciones, este movimiento comparte y dialoga desde su cosmovisión con otros pueblos y comunidades. De la misma forma el “Rancho Luna Negra” donde se lleva a cabo el seminario anual de Son Jarocho, es una reserva forestal que está a cargo de este Movimiento y nos deja ver, la conciencia que tienen en cuanto a las relaciones hombre-naturaleza, la preocupación por la conservación de los ríos, bosques, y la fauna regional, han estado presente a lo largo de la lucha por la preservación del patrimonio biocultural del Son Jarocho, esta preocupación es una expresión constante, manifestada muchas veces con cierta nostalgia en los versos y cantares de los jaraneros.

“El nuevo paradigma biocultural está impulsando una idea nueva: no separar el estudio y la conservación de la biodiversidad del estudio y la conservación de las culturas. No podemos seguir por caminos separados. Lo que van a hacer ustedes en esta innovadora experiencia de campo es conjuntar el interés biológico y ecológico con el interés antropológico o etnológico. Estarán inaugurando nuevos caminos pedagógicos y académicos, articulando la dimensión biológica con la cultural.” (Toledo, Víctor M.; 2011; Pág. 56)

De la completa comprensión de lo importante que es conservar nuestros patrimonios bioculturales, dependen las armas con las que contaremos ante la crisis civilizatoria que se acerca de frente, por ello debemos ejercitar aquellos conocimientos y saberes que nos permiten alcanzar nuevas estrategias de lucha y grados de autonomía, con miras a que esto permita reducir los niveles de sufrimiento que llega a alcanzar el ser humano en la cultura hegemónica.

Se ha tratado de ocultar el fracaso del sistema capitalista como un sistema conveniente para nuestra civilización, y con ello, nuestra necesidad de trascender tanto un sistema militar y económico, como una industria cultural coludida con los interés privados, la lucha contra el neoliberalismo es una tarea que nos apremia ahora más que nunca, pensamos es necesario comenzar a introducir cuanto antes en nuestra cultura cotidiana, otros lenguajes y formas de episteme y método, que le posibiliten a las ciencias sociales (sobre todo a la siempre silenciada parte crítica),

empoderarse lo suficiente para poder impactar en la toma de decisiones que ejecutan nuestros gobernantes, que hasta el momento, han mostrado mayor interés por aquellas formas de la realidad capitalistas que no son sostenibles y no alimentan nuestra condición social, medioambiental, ni humana.

“El patrimonio está atravesado por la acción de tres tipos de agentes: el sector privado, El Estado y Los Movimientos Sociales. Las contradicciones en el uso del patrimonio tienen la forma que asume la interacción entre estos sectores en cada periodo”. (García Canclini; 1993; Pág.19)

Las nuevas generaciones del Movimiento Jaranero a partir de la década de los noventa articularon un poderoso movimiento de resistencia cultural, como primer objetivo este Movimiento documentó y educó a las nuevas generaciones en la tradición del Son y fandango jarocho, a más de veinte años de lucha estas nuevas generaciones han migrado y movilizó la resistencia a otros puntos geográficos, hacia otras culturas y colectivos que a su vez han adoptado parte de este patrimonio biocultural, otros saberes y la epistemología de la música y el baile, han recuperado el saber hacer musical y mediante la defensa del Patrimonio Biocultural del Sotavento, se posicionan en contra de la homogeneización cultural, del saqueo y contaminación de los recursos naturales y de la explotación del hombre por el hombre.

“Nuevos Movimientos desde los populares urbanos hasta los ecologistas, empiezan a cambiar lentamente la agenda pública y ensanchan el debate sobre el patrimonio. Tres rasgos caracterizan la transformación observable en estos sectores: a) La cuestión del patrimonio ambiental -Natural y urbano- no se ve como responsabilidad exclusiva del gobierno. b) Se comprende que si no hay movilización social por el patrimonio es difícil que el gobierno lo vincule con las necesidades actuales y cotidiana de la población. c) el efectivo rescate del patrimonio incluye su apropiación colectiva y democrática; ósea crear condiciones materiales y simbólicas para que todas las clases puedan compartirlo y encontrarlo significativo.” (García Canclini; 1993; Pág.22)

El Movimiento de Recuperación de Son Jarocho, demostró la inteligencia de la

tradición para superar los obstáculos estructurales impuestos por un Estado neocolonial, desde una posición autónoma, logró ensanchar con música *las grietas*¹² de esperanza labradas por generaciones anteriores, ésta tradición ha despertado mucha curiosidad en el campo de las ciencias sociales, sin embargo hacía falta un estudio que fuera más allá de las dimensiones históricas, estéticas o antropológicas de la música de Son Jarocho, y concentrara los esfuerzos en comprender la esencia particular del Patrimonio Biocultural que es defendido mediante la praxis transformadora que ha emprendido el Movimiento Jaranero.

“El proceso de patrimonio y las condiciones de transformación de las sociedades contemporáneas requieren que diferenciamos en él, según los términos de Raymond Williams, lo que es arcaico, residual, y emergente. Lo arcaico es lo que pertenece al pasado y es reconocido como tal por quienes hoy lo reviven casi siempre “de un modo deliberadamente especializado”. En cambio, lo residual se formó en el pasado, pero todavía se halla en actividad dentro de los procesos culturales. Lo emergente designa los nuevos significados y valores, nuevas prácticas y relaciones culturales.” (García Canclini; 1993; Pág.28)

Lo arcaico en este sentido para la tradición jaranera, ha sido el creer que la tradición del Sotavento es un patrimonio que pertenece y se vive únicamente en el sur de Veracruz, el Son Jarocho ha dejado de lado el arraigo al territorio para dar paso a una escena contemporánea del Movimiento Jaranero, este saber hacer musical hoy es compartido mediante redes sociales y fusionado con técnicas propias de la modernidad, diversificándolo y compartiéndolo con todo el mundo, de esta manera se han conseguido importantes alianzas con otras comunidades que no han nacido en el sotavento pero se identifican con la defensa de este Patrimonio Biocultural.

Como *aspectos residuales* podemos encontrar las técnicas y formas de interpretación musical, las afinaciones, la laudería, los versos que siguen vigentes

¹² “Yo creo que las grietas obviamente no son las estructuras, las grietas son básicamente un grito de decir ¡No! Las grietas son estos espacios de negación, pero también de creación por otro lado (...) No es solamente una autonomía porque no es un espacio cerrado, sino que es un espacio que sirve como inspiración, como punto de irradiación, como faro, como luz en el mundo.” (Holloway, J; 2012: Min. 12)

explicándonos la realidad y la resistencia de este movimiento, las formas de bailar, de cantar, han trascendido el tiempo y siguen siendo interpretadas, modificadas y ejercidas por el Movimiento, rescatando una estética propia que identifica a la tradición de Son y Fandango Jarocho como una escena cultural única, con una calidez y una expresión poética sobre el hombre y la naturaleza que lo hace inigualable.

Lo emergente son las fusiones que se han hecho del género, nuevos ritmos que acompañan el son jarocho, la fusión de técnicas e instrumentos propios de la modernidad que han demandado cierta adaptación del género musical ante el paradigma neoliberal, quizá uno de las emergencias contemporáneas del Son Jarocho ha sido “el son jarocho de escenario”, tradicionalmente el son jarocho se tocaba solo en el campo y alrededor de la tarima, actualmente los conciertos del son jarocho presentan una tarima donde los bailarines exhiben la técnica del baile y no en todas las ocasiones se puede lograr la convivencia comunitaria de un fandango, sin embargo esta ha sido una situación discutida desde la década de los noventa por los integrantes del Movimiento.

Desde el rescate de los ritmos de Conga que se fusionan con el Son Jarocho, hasta los textiles que visten los escenarios y las fiestas del Fandango, esta tradición ha resultado ser un lugar, un punto de encuentro donde la lucha por la preservación de patrimonios bio-culturales descubren un espacio para su libre expresión y ejercicio. El Son y Fandango jarochos conforman una plataforma sociocultural de fiesta y musicalidad contrahegemónicas, es por eso que aun estando en contacto con las instituciones de cultura y fundaciones de la iniciativa privada, el Son Jarocho ha sabido hacer uso de estas plataformas para potenciar su valor exhibitivo ante la sociedad global y desde ahí articular la defensa de sus patrimonios bioculturales,

Los momentos de fiesta y música de este movimiento se viven siempre que es posible en ámbitos de comunidad, cuenta con más de tres siglos de historia, tiene su residencia en el estado de Veracruz, específicamente en la región del Sotavento y sus alrededores, este patrimonio biocultural ha sido rescatado del olvido por la

autonomía de una comunidad global que lucha por la preservación de la tradición y el rescate de nuestros Patrimonios Bioculturales, desde su origen ésta tradición ha pertenecido a culturas originarias del campo veracruzano, pueblos que fueron sacudidos por la llegada de las políticas neoliberales y la puesta en marcha de las regulaciones del tratado de libre comercio; la industria del petróleo, las nuevas tecnologías de comunicación y la cultura mainstream, son la serie de cambios sociales que amenazaron la supervivencia de este Patrimonio Biocultural.

Cosmos, corpus, praxis del Movimiento Jaranero

Es necesario recordarnos que lo indígena no ha quedado reducido a lo negativo y traumático, nos referimos a después de la conquista, la cual no terminó de golpe, ha proseguido, establecido nuevas fronteras, impuesto nuevos paradigmas para la recreación y reproducción de la vida social.

Después de sumergirnos en la complejidad de la lucha por la preservación de los Patrimonios Bioculturales, creemos necesario detenernos a comprender el cosmos, corpus, praxis del movimiento jaranero. Desglosamos la reflexión sobre el patrimonio biocultural del Movimiento Jaranero en tres componentes; primero retomaremos ciertos aspectos del sistema de creencias culturales y conocimientos sobre el medio ambiente heredado por las generaciones antiguas de Soneros y Fandangueros del Sotavento, (**cosmos**).

En un segundo momento hemos retomado algunos de los conceptos centrales de esta cosmovisión tradicional, que consideramos son conceptos políticos claves para nuestro análisis, como lo son los *ámbitos de comunidad y la resistencia cultural*, que conforman el (**corpus**) teórico de este Movimiento y se incuban en su memoria biocultural.

En un último momento hemos retado el concepto de praxis de Sánchez Vázquez y

Paulo Freire, para comprender la praxis transformadora que se ha desarrollado alrededor del Son y Fandango Jarocho, principalmente la red de artistas y artesanos conformada alrededor del Movimiento, (**Praxis**).

Cosmos:

Con sones cundidos de una fusión epistémica entre la modernidad y la herencia, el movimiento jaranero ha conseguido una red de alianzas estratégicas entre los jaraneros y diversos colectivos, de esta fusión resultan expresiones de la descolonización, expresiones de un patrimonio biocultural que resuena en la recuperación que han experimentado el son y fandangos jarocho contemporáneos.

Nos enfocaremos en dos aspectos fundamentales del fandango, el primero de ellos será la interpretación simbólica del *primer son que se toca al iniciar un fandango*, como dice la tradición de los viejos, en todo fandango la primera pieza que abre el evento es un *siquisirí*¹³, son mediante el cual se pide permiso al cielo para comenzar a cantar, esta norma se comparte de manera oral y forma parte de la cosmovisión tradicional de los fandangos, se expresa en todos los versos del *siquisirí*, esta interpretación estaría mostrando mucho de la cultura heredada y cierto entendimiento de las leyes de la naturaleza que van más allá de la perspectiva colonial que destruye, invade y se apodera de nuestros recursos naturales.

*Siempre tengo por costumbre
cuando llego a una morada,
saludo a la muchedumbre
como persona educada.*

*Traigo la brisa en la voz
que por este rumbo sopla,
con el permiso de Dios
voy a cantar una copla.*

¹³ Referencia sobre el son del *siquisirí*

(versos del siquisiri)

En la actualidad, la aceleración del proyecto de modernización en América Latina, se acompaña de una creciente necesidad por extraer materias primas, recursos energéticos y conseguir mano de obra barata, gran parte de estos recursos se encuentran en territorios con poblaciones indígenas que enfrentan a la ocupación militar y económica de los malos gobiernos, ante los estragos del desarrollo estas comunidades han mostrado autoderminación y resistencia para enfrentar el proyecto neoliberal que les ha sido impuesto. A través de estos versos donde se solicita al cielo “permiso para cantar”, la tradición toma distancia del paradigma capitalista, reconociendo como divinas, forma de ver el mundo que no asume al hombre como dueño de los recursos naturales, sino que se subordina ante las fuerzas de la naturaleza.

*Yo no canto por cantar
ni porque mi voz sea buena,
canto porque soy alegre
en mi tierra y en la ajena
Divino cielo te ruego
permiso para cantar,
me persigno luego luego
y empiezo por saludar
agua, tierra, viento y fuego.*

(Versos del siquisiri)

El segundo aspecto de nuestro análisis sociopolítico serán lo que hemos llamado *versos de rebeldía*, versos que se encuentran en sones viejos como el Chuchumbé¹⁴, o contemporáneos como caña brava¹⁵ y política sifilítica¹⁶, en donde

¹⁴ El Chuchumbé

¹⁵ Caña brava

¹⁶ Política sifilítica

se pone de manifiesto el profundo descontento del Movimiento Jaranero ante el capitalismo, los versos en este tipo de sones de rebeldía, serán para nosotros muy ilustradores, ya que nos permiten comprender la resistencia cultural que se manifiesta en la configuración de los versos y décimas del Movimiento Jaranero.

Oh política insoluta

Yo que te pensé benévola

Me ha resultado malévola

Inhumanamente astuta

En tu ciclónica ruta

Carece de instinto ético

Me diste un chasco frénético

Ya que al sentirme político

Me dejaste paralítico

Por tu fraude cibernético

Me dejaste paralítico

Por tu fraude cibernético

Una neurotica

Bastante cínica

Una faramalla paleolítica

Siendo plutónica

Todos le dicen

Política sifilítica

(Compositor: Patricio Hidalgo)

Existen nexos políticos, agentes, formas y estrategias que han permitido al Movimiento de Recuperación de Son jarocho reutilizar, cierta infraestructura de la industria cultural, nos han dejado gratamente sorprendidos, sin embargo, esto no ha sido tarea fácil porque finalmente el son jarocho de campo, ha debido resignificar sus antiguos versos, sus antiguas costumbres, ante la modernidad.

Corpus:

Se trata ahora de realizar un esfuerzo teórico que muestre la riqueza de aquellos conceptos claves incubados en la cosmovisión del Movimiento Jaranero, busquemos ilustrar aquellos rasgos que lo diferencian de la mera expresión artística como forma de producción y consumo; *Los ámbitos de comunidad* que hemos observado en la tradición resultan una experiencia alternativa de producción y reproducción cultural, así como el carácter de *resistencia* siempre presente en los versos y en la forma de articular la comunidad del fandango, estos aspectos de la tradición contemporánea buscan la reducción de los grados del monopolio capitalista sobre la vida y las formas de recreación cultural, *los ámbitos de comunidad y el carácter de resistencia de la tradición recrean espacios contrahegemónicos de interacción cultural*, reducen la opresión y la dominación capitalista, resultando en una expresión de Patrimonios Bioculturales en resistencia.

Sobre el Concepto de resistencia hemos retomado el trabajo de Shalins (1994:379) quien se refiere a ella, como “*el reclamo de reafirmar los modos propios de existencia*”. Corona Caraveo, retoma el trabajo de Shalins y agrega “*Esto particularmente se expresa cuando los pueblos o comunidades ven amenazada su cultura y sus valores por la imposición forzada de proyectos de integración o modernización. En estos casos la respuesta de los mismos muestra una densidad y complejidad que facilita la observación de los recursos que utilizan para expresar la fuerza de su identidad como comunidad integrada*”. (Corona Caraveo; 2003; Pág. 57)

En este sentido la preservación del Patrimonio Biocultural del Sotavento, se ve atravesado por los ámbitos de la comunidad de la tradición sotaventina, esta forma de interacción comunitaria ha sido adoptada por todos los colectivos y comunidades que reproducen esta tradición actualmente, resistiendo de esta manera en cierta medida los estragos del capitalismo.

Hemos recuperado el testimonio de Ricardo Perry, promotor cultural del Son Jarocho para comprender más acerca de los seminarios de Son Jarocho en el Rancho Luna Negra y su forma comunitaria y convivial de desarrollo:

“Estamos en Luna Negra, en el XII aniversario con el gestor cultural Ricardo Perry, -quería preguntarle a Ricardo- A doce años de distancia, ¿cómo describes el proyecto del rancho Luna Negra y del seminario de Son Jarocho que cada año se realiza aquí en este lugar?, -Pienso que hemos logrado lo que nos planteamos al principio aunque hubo personas que no creyeron que lo íbamos a lograr, pues lo hicimos con el deseo de recuperar una experiencia que tuvimos con el ayuntamiento de Cosoleacaque de 1995 a 1998, que fue el proyecto “Guardianes de la tierra” que era una serie de ochenta talleres que teníamos sobre la producción de la tierra, sobre la conservación de la naturaleza, y a mí me tocaba en esa parte lo que hacemos aquí en Luna Negra, parte de Son Jarocho y los talleres de Tía Caya, pasaron unos años y al adquirir Luna Negra hace catorce años, decidimos hacer el planteamiento del seminario”. (Ricardo Perry; 2013; Min: 00:01:00)

Será necesario comprender la estrategia de resistencia de este Movimiento, que busca construir espacios comunitarios que nutren el presente de una cosmovisión tradicional. Hemos retomado el trabajo de Gustavo Esteva sobre la Convivialidad y los ámbitos de comunidad, debido a que su trabajo nos permite comprender esta forma de interacción comunitaria, como una expresión de la resistencia social de pueblos que han visto amenazado sus Patrimonios Bioculturales, bosques, ríos, lagos, sus tradiciones y formas de vida, en respuesta, el Movimiento Jaranero ha articulado poderosas comunidades alrededor de la música y la tradición, que les permite difundir su cosmovisión con otras culturas aliadas.

“He optado por la expresión “ámbito de comunidad”, porque si bien se pierde en ella la huella histórica se logra retener la plenitud del sentido. Ámbito es el contorno o perímetro de un lugar, el espacio entre límites determinados; y comunidad es una palabra que retiene aún toda la fuerza de su historia y sentido, a pesar de sus usos equívocos en la formalización de comunidades que difícilmente lo son (como la de las naciones).” (Esteva Gustavo; 2012; Pág.14)

Sin duda nos encontramos en un cambio de época importante, en donde la lucha es contra los grandes capitales que buscan articular planes neocoloniales en los territorios en vías de desarrollo. Ante estos malos gobiernos y sus superestructuras

capitalistas, la gente ha reaccionado, nos encontramos ante una ruptura epistémica, en donde la tarea que nos atañe será buscar aquellas formas de socialización que no subordinan a unos pueblos ante otros, y que reconocen la libertad de cada cultura para diseñar sus propios paradigmas de desarrollo, otro desarrollo. Articuladas en innumerables iniciativas y movimientos contraculturales, la resistencia de este movimiento se planta ante la crisis civilizatoria provisto de sus Patrimonios Bioculturales, con una Memoria Biocultural que permite tener otras sensibilidades políticas, desde este frente es que se ha desplegado la resistencia del movimiento jaranero.

“Las personas asumen cada vez más la obligación moral y social de negarse a obedecer a un aparato a final de cuentas anónimo y afirman su independencia de ese aparato, para dejar de ser esclavos de la herramienta, subsistemas de los sistemas. Reconocen la decadencia de la sociedad de consumo y bienestar, de un capitalismo organizativo y monopólico entretejido con el estado”. (Esteva Gustavo; 2012; Pág. 12)

Observamos que, en la red global del Movimiento Jaranero contemporáneo, siguen vigentes modos de vida y valores que aluden a la importancia de la recuperación de Patrimonios Bioculturales, buscando con esto rescatar valores tradicionales y formas de relación social comunitaria, así como el uso sustentable de los recursos naturales, mediante estas prácticas culturales se reafirman las costumbres tradicionales. Ciertamente se han adoptado nuevos comportamientos y saberes propios de la modernidad, con la llegada de los nuevos aliados al movimiento, han llegado también otras afinaciones, otros ritmos, otras formas de cantar los versos, se ha fusionado la música tradicional con formas culturales modernas como el hip-hop o la cumbia, al mismo tiempo que han asimilado los avances tecnológicos y se ha resistido a los cambios sufridos en las relaciones individualistas del neoliberalismo contemporáneo, persiste una lógica cultural que se arraiga en una organización comunitaria que manifiesta una cosmovisión lejana a la dimensión capitalista y sus controles hegemónicos.

“Y en primer lugar pensamos que este espacio debió ser para la recuperación de

la naturaleza y en segundo que era el lugar ideal para reunir a mucha gente interesada en nuestra cultura, pero sobre todo en la enseñanza, en estos talleres intensivos y los iniciamos invirtiendo nuestros propios dineros, aquí en el rancho teníamos enramadas porque no había sombras, con el paso de los años avanzamos en el proyecto de recuperación de la naturaleza, hasta tenerlo como hoy lo tenemos, tenemos zacahuales que no hemos entrado ahí en estos catorce años, lo hemos dejado intacto, y da gusto que existen muchos animales que vemos nosotros cuando estamos solos aquí, por ese lado, y por otro creo que este seminario, si hacemos el cálculo que llevamos doce años aquí y que un mínimo de cien personas vienen cada año, son mil doscientas personas que han estado aquí, y creo que ha sido importante para el desarrollo del Son Jarocho, porque quienes vienen aquí realmente conocen como es la cultura del Son Jarocho, comen nuestra comida y lo principal, la convivencia con quienes están relacionados fuertemente en el trabajo comunitario y en el Son Jarocho, y eso permite una integración en muchos sentidos en las relaciones personales, en las relaciones de grupos, estoy muy contento porque ha servido para unir gentes en la cultura de nosotros.” (Perry; 2013; Min: 00:03:00)

Al respecto, el Movimiento de Recuperación de Son Jarocho, ha aprendido empíricamente a integrar técnicas, artes y conocimientos diversos a su praxis y corpus epistemológico, este es un rasgo que ha complementado su lucha ante la homogenización cultural causada por el neoliberalismo, de esta manera el movimiento ha preservado a lo largo de su producción y reproducción cultural, prácticas artísticas que se extienden hasta hermanarse con otras luchas y otros movimientos culturales, generando y diseñando redes de jaraneros y artistas en resistencia.

Praxis:

“Si el hombre aceptara el mundo siempre como es, y si por otra parte se aceptara a

sí mismo en su estado actual, no sentiría la necesidad de transformar el mundo ni de transformarse el a su vez” (Sánchez Vázquez; 2003; Pág.269)

En el sur de Veracruz desde mas hace 20 años, el Movimiento Jaranero ha emprendido la tarea de rescate, documentación y salvaguarda de su Patrimonio Biocultural, preocupados por el devenir de las nuevas generaciones y el deterioro ambiental de la región sotaventina, el Movimiento Jaranero ha despertado las conciencias de personas de todas las edades, aliados en todo el mundo, que han tomado el conocimiento biocultural del Son y Fandango jarocho para luchar contra los estragos culturales del neoliberalismo.

La *praxis* política del Movimiento Jaranero, desplegada en esas expresiones artísticas transformadoras, las conseguiremos analizar impulsando un diálogo entre Adolfo Sánchez Vázquez y la Filosofía de la Liberación Latinoamericana, pensamos que, a partir de la propuesta teórica sobre el concepto de *praxis* de Freire y Sánchez Vázquez, podemos comprender mejor la *praxis* transformadora del Movimiento jaranero contemporáneo.

Sánchez Vázquez repite que la acción revolucionaria se enfrenta a resistencias que pueden rebasar los planes individuales, lo cual siempre conlleva un tránsito subjetivo entre lo ideal y lo real, y viceversa. Por tanto, la *praxis* es creativa en su curso, sufre cambios en sus distintos momentos y estos cambios a su vez modifican las intenciones consientes iniciales y su resultado.

Debido a la complejidad de las sociedades y los seres humanos, la *praxis* revolucionaria tiende a ser tan creativa que sorprende a los enemigos, deja que lo espontáneo se manifieste, esto no significa que se ha planeado hasta el último detalle, pero parte de la potencia transformadora de la *praxis*, deviene de la posibilidad de adaptarse a los cambios del sistema, la conciencia y la necesidad humana de transformarnos, nos lleva a desplegar acciones nunca antes vista por el sistema opresor, como lo puede ser una red de alianzas socioculturales en resistencia, que se ha articulado alrededor de un ritmo, de una fiesta tradicional como lo es el Fandango Jarocho y sus ámbitos de comunidad.

“Otra forma de praxis es la producción o creación de obras de arte, al igual que el trabajo humano es transformación de una materia, a la que se imprime una forma dada, exigida ya no por una necesidad práctico-utilitaria sino por una necesidad general humana de expresión y comunicación”. (Sánchez Vázquez; 2003; Pág.275)

Mediante versos, documentales, literatura y tejidos prehispánicos, las experiencias cotidianas del Movimiento Jaranero articulan una praxis colectiva que resiste la homogeneización cultural, al mismo tiempo denuncian lo devastador del sistema mismo y sus formas de mal gobierno.

La resistencia cultural desplegada por el Movimiento Jaranero y sus aliados, conforman una praxis artística y transformadora, con el objetivo de salvaguardar sus Patrimonios Bioculturales, reafirmando sus identidades alrededor de esta causa, estas redes y colectivos continúan la trayectoria de generaciones pasadas.

En una sociedad neoliberal caracterizada por la lucha de clases, lo que comenzó como una manifestación cultural de la resistencia indígena de las comunidades del Sotavento, se ha convertido en la praxis comunitaria de colectivos alrededor de todo el mundo.

“La praxis artística permite la creación de objetos que elevan a un grado superior la capacidad de expresión y objetivación humanas, que se revela ya en los productos de trabajo. La obra artística es, ante todo, creación de una nueva realidad, y puesto que el hombre se afirma, creando o humanizando cuanto toca, la praxis artística -al ensanchar y enriquecer con sus creaciones la realidad ya humanizada- es esencial para el hombre”. (Sánchez Vázquez; 2003; pág. 275)

Es un rasgo característico del sistema neoliberal, pretender la homogeneización cultural mediante las políticas neocoloniales que continúan siendo impuestas a los grupos indígenas y populares de la sociedad global, abigarran las culturas originarias de los pueblos subordinados al capitalismo, pretendiendo que es una cultura insignificante, poco coherente o incomprensible, el sistema capitalista a sustituido estratégicamente mediante la tecnología y la ciencia moderna, la diversidad de formas de reproducción de la vida cultural y política de culturas

precapitalistas.

Sin embargo, esta “racionalidad” proclamada por el capitalismo, ha fallado en la forma en que ha tratado de homogeneizar la cultura, y esto lo sabemos porque existen un sin número de luchas y movimientos indígenas y populares, que permanecen en pie en lucha contra la racionalidad instrumental que les ha sido impuesta como forma de vida, la conciencia ante esta situación, es lo que ha llevado a estas comunidades a buscar la transformación de la realidad y mediante la praxis de estos poderosos movimientos, es que podemos experimentar cierto grado de reducción de la homogeneización cultural, estos espacios labrados son espacios interculturales, entresijos entre hombres y mujeres que, mediante el diálogo, fusionan el arte, la técnica y la episteme tradicional, en una expresión cultural de resistencia.

Estos movimientos socioculturales han asumido la obligación moral y social de negarse a renunciar a patrimonios y saberes Bioculturales, se niegan a renunciar a este Patrimonio y eligen afirmar su independencia del aparato capitalista neoliberal utilizando las plataformas de internet como una herramienta comunal¹⁷, mediante la praxis artística, reconocen la decadencia de la sociedad de consumo.

En el mundo de las conciencias, nace la necesidad de cambiar la realidad inmediata, la necesidad de transformar el entorno, como una medida de autorreconocimiento esta conciencia se enfrenta a la realidad, en el caso de las culturas indígenas y de los movimientos contrahegemónicos en resistencia esta realidad aparece como subordinada antes los controles económicos e ideológicos del capitalismo. Ante la necesidad de transformación, los sujetos llevan a cabo acciones consientes, de su compromiso histórico y de la urgencia de liberación, bajo estos términos es que Paulo Freire concibe el concepto de praxis. Nos dice el autor:

¹⁷ “Quienes aún resisten los ataques y tratan de defenderlos se han estado uniendo a quienes buscan otras opciones de vida y creen encontrarlas en la regeneración de los commons: la resonancia histórica de la palabra estaría dando un sentido común a estos empeños muy diversos. Otros más intentan que se aplique la noción de commons y sus normas a condiciones del mundo natural que se comparten a escala planetaria: el aire, el agua, los bosques, y a dispositivos técnicos como el internet.” (Esteva Gustavo; 2012; Pág.13)

¿Quién mejor que los oprimidos se encontrará preparado para entender el significado terrible de una sociedad opresora? ¿Quién sentirá mejor que ellos los efectos de la opresión? ¿Quién más que ellos para comprender la necesidad de liberación? Liberación a la que no llegarán por casualidad, sino por la praxis de su búsqueda; por el conocimiento y reconocimiento de la necesidad de luchar por ella. Lucha que, por la finalidad que le darán los oprimidos, será un acto de amor, con el cual se opondrán al desamor contenido en la violencia de los opresores, incluso cuando ésta se revista de falsa generosidad a que nos hemos referido. (Freire, Paulo; 1972; Pág. 26)

Enfrentarse al neoliberalismo no es tarea fácil, se necesita el autorreconocimiento de las propias potencias emancipatorias para tomar la decisión de levantarse en contra de la opresión neocolonial.

El Movimiento de Recuperación de Son jarocho, ha articulado la resistencia desde la poesía, los versos, la danza y los ámbitos de comunidad que se buscan compartir en un fandango, este movimiento se ha dado a la tarea de continuar con una lucha que comenzó hace más de treientos años en el sur de Veracruz, esta comunidad heredera de un vasto patrimonio biocultural, mediante la palabra, manifiesta y transforma el entorno, no permite el olvido de la historia, no permite que se olviden los recursos naturales, los bosques y todas las especies animales que se han perdido, comparte la palabra con otros grupos culturales también en resistencia y entabla un diálogo con la cultura global. Desde la lectura de Paulo Freire, podemos comprender la importancia de la praxis artística y cultural del Movimiento Jaranero, entendiendo que la palabra es en sí misma un acto transformador, que encamina el pensamiento hacia acción, en palabras del mismo autor;

“La palabra instaurada en el mundo del hombre, la palabra como comportamiento humano, significante del mundo, no solo designa a las cosas, las transforma, no es solo pensamiento, es “praxis”. Así considerada. La semántica es existencia y la palabra viva se plenifica en el trabajo”. (Freire Paulo; 1972; Pág.14)

La transformación de las condiciones del dominio neocolonial no ha sido por casualidad, comunidades e individuos de la sociedad global mediante la praxis, es

decir la toma de conciencia y la acción correspondiente, han logrado reducir en cierta medida la realidad opresora, esta tarea histórica, en este sentido, ha exigido sumergirse en la lucha por la preservación de los Patrimonios Bioculturales del sotavento, mediante la palabra y la educación de las nuevas generaciones, se han librado los primeros veinte años de resistencia de este Movimiento Sociocultural, esta praxis auténtica ha hecho posible trascender el activismo y superar en cierta medida la contradicción opresor-oprimido, porque el Son Jarocho ha renacido, a diferencia de los años 70s, el género se ha expandido, ha crecido comunidades alrededor de todo el mundo, se ha documentado y resguardado en la conciencia de los nuevos y los viejos aliados, esta no ha sido una simple tarea de diálogo con las masas, sino un proceso transformador de la conciencia donde a partir de la enseñanza gratuita del Son Jarocho, las comunidades se sumergen en una auténtica y profunda reflexión sobre la necesidad de salvaguardar este Patrimonio Biocultural.

“Solo cuando los oprimidos descubren nítidamente al opresor y se comprometen con la lucha organizada por su liberación, empiezan a creer en sí mismos, superando así su complicidad con el régimen opresor. Este descubrimiento, sin embargo, no puede ser hecho a un nivel meramente intelectual, que debe estar asociado a un intento serio de reflexión, a fin de que sea praxis. El diálogo crítico y liberador, dado que supone la acción, debe llevarse a cabo con los oprimidos, en cualquiera que sea el grado en que se encuentra su lucha por su liberación. Diálogo que no debe realizarse a escondidas para evitar la furia y una mayor represión”.
(Freire, Paulo; 1972; Pág. 45)

En este sentido, el campo de lucha del Movimiento de Recuperación de Son Jarocho ha sido la Industria Cultural, estos emporios de la cultura monopolizan la producción cultural, enfocándose principalmente en el *amusement*, aquella forma de la cultura mainstream que degrada los capitales culturales conquistados por sociedades precapitalistas, como el *respeto a los viejos* y el *sentido de comunidad*, desde la producción industrial de cultura, el mensaje de los dominadores niega el derecho a las culturas originarias, a los movimientos en resistencia, de decir su propia palabra,

impide que las masas populares conozcan y/o recuperen su saber hacer musical tradicional, memorias de cosmovisiones tradicionales y originarias.

El Movimiento Jaranero con su resistencia cuestiona la relación subordinada de los espectadores ante la cultura producida industrialmente para las masas, el quehacer liberador de este movimiento problematiza la forma consumista y moderna de vivir las relaciones socioculturales, este movimiento busca recuperar otras formas de relacionarse con el mundo y con el medio ambiente, problematiza el dominio cultural del capitalismo y desarrolla con su praxis un quehacer liberador *del saber hacer musical* de quienes se han aliado al movimiento.

Praxis artística del Movimiento Jaranero contemporáneo

La lucha por la preservación del Patrimonio Biocultural del Son Jarocho ha sido constante, desde 1995 con los primeros talleres oficiales de Jarana que se inauguraron en la región del Sotavento, importantes alianzas con otros patrimonios bioculturales se han hecho, hemos recuperado de fuentes secundarias; materiales audiovisuales, documentales, reportajes y entrevistas, registradas por el Movimiento Jaranero en sus distintos momentos de lucha y desde diversos escenarios.

Presentaremos una reseña que concentra diversos ejemplos de producciones artísticas y audiovisuales que permite a los lectores tener mayor registro histórico y etnográfico de esta tradición y sus vínculos con otras manifestaciones culturales contrahegemónicas.

Realizamos una recopilación de alianzas y trabajos artísticos conformados por diferentes colectivos, hemos logrado documentar estas experiencias como producciones artísticas de la praxis artística transformadora del Movimiento Jaranero, desde la incansable escuela de bordado de Tía Cayita, pasando por la lucha por la preservación de la lengua popoluca, los colectivos culturales de Son Jarocho en el centro y Norte del país, también en Estados Unidos y ciudades de Europa, hemos realizado veinte reseñas de casos que brevemente nos muestran la

diversidad y capacidad de adaptación de los agentes jaraneros que han abierto las fronteras de este género musical y lo han llevado a la literatura, a la causa migrante, a las luchas feministas, etc.

Desde estos distintos frentes el son jarocho lucha por conservar el acervo de conocimientos sobre la vida y el medio ambiente que han heredado de las generaciones pasadas, a partir de los ámbitos de convivialidad que lo rigen, el Movimiento de Son jarocho, está conformado por diversos artistas, promotores y músicos, decidimos recrear **las mismas estrategias de recuperación y documentación desplegadas por el Movimiento Jaranero**, para dar cuenta de la diversidad de luchas que se han hermanado al movimiento por la recuperación del Son Jarocho, **esto nos permitirá reconocer su capacidad de adaptación, sus frentes y la complejidad de sus estrategias de resistencia.**

El primer caso que presentamos es el rescate de la Conga, este género musical estaba en completo desuso en el sur de Veracruz, en una entrevista realizada por Tkiotv a la agrupación Afrojarocho, podemos apreciar que la conga ha sido acompañada por el Son Jarocho en su lucha contra el olvido¹⁸, *la Conga*, un género musical también amenazado por los estragos del neoliberalismo, ha emprendido su rescate hermanando un proyecto de recuperación y difusión de sus principales características e historia, junto a la experiencia del movimiento jaranero. El rescate de la Conga es un proyecto que ha sido principalmente llevado a cabo por la agrupación Afrojarocho y el compositor Patricio Hidalgo, en esta entrevista que ha sido realizada por la agencia Rompeviento y Tkiotv, Mardonio Carballo; un poeta, actor, nahuahablante y periodista mexicano, llevó a cabo esta entrevista en el año 2012; en esta ocasión Patricio Hidalgo presenta el proyecto Afrojarocho, una fusión del Son Jarocho y los ritmos de conga, afortunadamente han logrado recuperar y documentar del desuso este ritmo afro caribeño, el compositor describe la conga como un género musical que también pertenece al sur de Veracruz. Dice el

¹⁸ "Patricio Hidalgo y el Afrojarocho con Mardonio Carballo en Tkiotv". Entrevista para Rompeviento TV/ Publicada el 12/11/2012/ Duración: 01:00:00/ Disponible en Internet.

compositor;

“Yo por ejemplo en mi experiencia escuché de niño la conga del viejo (...) Yo me identifiqué con esas voces y esos fragmentos y así ha sido mi trabajo y mi tendencia, ha sido hacia lo oscuro, hacia lo afro, pero ese no fue mi proyecto, fue nada más una parte, entonces lo que pasa es que ya son también muchos años de trabajar, poquito más de veinticinco años y bueno pues uno se va encontrando en este campo de la música y en la vida, uno se va encontrando pues gente muy talentosa como los compañeros que ahora son parte”. (Rompeviento Tv; 2012; Min. 15:06).

Patricio Hidalgo, compositor y uno de los principales exponentes internacionales de Son Jarocho, se identifica con la parte afro de la tradición veracruzana y construye un puente entre la conga y el fandango, que resguarda el género musical de la Conga al liberar del desuso ese saber hacer musical herencia de los pueblos afro novohispanos.

En nuestro segundo caso, fusionando la música y la literatura para niños, Zenén Zeferino un músico, poeta y expositor internacional de la cultura tradicional de Veracruz, cuya agrupación musical lleva el nombre de *“El Sonoro Sueño”*, es autor de un libro de cuentos infantiles titulado *“Zóongoro Bailongo: Cuentos de raíz jarocho”*; publicado en 2009 por ediciones El Naranja; a través de la música y la poesía, Zenén Zeferino, presenta al público una forma de preservar el patrimonio biocultural del Son y Fandango jarocho, desde la literatura y la música de Son, se acerca a los lectores y a la infancia, para educar desde un saber hacer musical tradicional. Dice el autor:

“(...) Necesitamos nosotros crear un puente de identidad para los niños, para que vuelvan a creer en sus raíces, y debes de ver cómo se emocionan los niños con nuestra tradición, esto es una manera de contestar a todo esto que está aconteciendo, hacer, crear, seguir creando posibilidades espirituales, alegría como tenemos los jarochos, independientemente de todo lo que nos está aconteciendo, nunca se merma nuestra capacidad creadora”. (Zeferino, Zenén: 2018: min 3:33)

Las nuevas generaciones han sido un semillero de esperanza para el Movimiento Jaranero, la posibilidad de resguardar la tradición impartiendo este conocimiento

Biocultural, aunado a la incorporación de nuevas tecnologías educativas, ha permitido a este movimiento construir una red de trabajo internacional que se rige a partir de un *principio de comunidad y resistencia*, con colectivos y promotores culturales trabajando desde distintos frentes.

Nuestro tercer ejemplo de la praxis artística y transformadora del Movimiento Jaranero contemporáneo, será el encuentro que se celebró en Cosoleacaque Veracruz, México, en el cual se discutieron diferentes opiniones de los integrantes de la primera y segunda generación de integrantes del Movimiento Jaranero, es un video recuperado en el año 1995 que logró documentar importantes reflexiones durante el primer estallido de este Movimiento¹⁹.

Los participantes discutieron sobre la situación que vivía el son Jarocho y cómo enfrentar y guiar el camino de esta lucha a pesar de los cambios culturales que acarrea el nuevo paradigma neoliberal, aconteció como parte de las estrategias de rescate y recuperación del patrimonio biocultural veracruzano, para hacer prevalecer la cultura y la música principalmente de los pueblos soneros, en esta reunión participaron músicos y activistas sociales que revisaban estrategias y caminos que la tradición del Son y Fandango Jarocho debían seguir en el camino a su recuperación.

Se logró documentar la situación del Fandango y Son Jarocho a finales del siglo XX, los jóvenes y los viejos del son jarocho, definían el rumbo de la tradición, se discutieron diferentes perspectivas que van desde la *encuadernación y sistematización de la música de Son*, la *documentación de las nuevas afinaciones*, se registró el concepto que tiene la comunidad sobre los *sones de escenario* y los *sones de tarima*, se busca establecer la *afinación 4 40 para toda la comunidad de soneros en Cosoleacaque*, y se retoman *las reglas de la tarima*; los músicos y jóvenes compositores del género, expresaban la necesidad de expansión y fusión que el género demandaba ante el encuentro con la ciudad y lo moderno, se discutió

¹⁹ Memorias del Segundo Encuentro de Opiniones sobre el Son Jarocho; Centro de Documentación de Son Jarocho; Publicado el 04/04/2011; Duración: 29:13:00

el recibimiento y la adaptación de la tradición ante la creación de nuevos sonos y versos, generando nuevos estilos de la tradición, abriendo un nuevo espacio urbano para el Son Jarocho, en este documental aprendemos sobre la distinción entre un *Son Jarocho de campo* y un *Son Jarocho de ciudad*.

Como cuarto ejemplo, presentamos el caso de una revista virtual fundada en Tuxtepec Oaxaca, México, que sirve como; “un foro virtual para tejer un acercamiento a distintas tradiciones musicales, músicas regionales, nuevos contextos, Son Jarocho impacto social, sonoro y otros territorios”²⁰(...) editorial donde las artes de la tradición se expresen en voz de sus creadores, recreadores, estudiosos, degustadores y críticos”. (García Raz, F; La Manta y La Raya; 2009). Esta empresa se plantea tres objetivos principales; Primero, “la puesta al día de la memoria social de las culturas jarochoas, tras décadas de fructíferos diálogos y reflexiones; en particular elementos de su historia, geografía, costumbres y creencias, música y baile, laudería, cocina, versada, naturaleza, arquitectura”. (García Ranz; La Manta y La Raya; 2018). Como segundo objetivo; “reflexionar en torno al diálogo y acercamiento de las distintas tradiciones musicales, un tema a flor de piel y, por lo tanto, impostergable, que nos parece importante tomar en cuenta a partir de los procesos globales de mediatización, la circulación y consumo de las músicas regionales”. (La Manta y la Raya; 2018). Por último, “analizar y compartir experiencias sobre los nuevos contextos de creación, reproducción y difusión del Son Jarocho y su impacto social y sonoro en otros territorios”. (La Manta y la Raya; 2018)

Seguiremos la sistematización de casos, presentando nuestro quinto ejemplo, un reportaje que incluye imagen y sonido registrados durante la XIII edición del “*Seminario de Son Jarocho y otras culturas*”, Agencia Subversiones entrevista a Ricardo Perry quien es director del grupo Los Cojolites y ha sido una figura clave para la difusión cultural del Son Jarocho, esta entrevista fue realizada el 25 de abril de 2014 en el rancho Luna Negra, espacio que además alberga un proyecto de

²⁰ Revista “La Manta y la Raya”; Universos sonoros en diálogo; (2009).

conservación ambiental ubicado en la Isla de Tacamichapan, en Veracruz, Ignacio de la Llave²¹.

Ricardo Perry ha sido elemento clave para el Movimiento Jaranero, y uno de los principales promotores culturales en la lucha por la preservación de los Patrimonios Bioculturales en el sur de Veracruz, en esta entrevista que ha otorgado a la Agencia Subversiones, Perry expone que “las estrellas” del este activo movimiento cultural, fueron la música de Son Jarocho y el taller de telar de cintura impartido por Tía Cayita, Leocadia Gómez, una mujer reconocida por la comunidad jaranera que en 2006 ganó el Premio Nacional de la Cultura y Las Artes, oriunda de Jáltipan, Veracruz. En esta entrevista una vez más Ricardo Perry como representante del Movimiento Jaranero, manifiesta su compromiso con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, recordando cuando el subcomandante marcos contó un cuento en Jáltipan Veracruz en conmemoración de su visita con la otra campaña.

“Y pues cuando surge el movimiento zapatista para nosotros fue así como un rollo fuertísimo ¿no?, de la esperanza, pues ante el deterioro de la ideología y de toda verdad, esto venía decir aquí estamos. Y nosotros fuimos al encuentro que se hizo allá en la realidad, y fuimos tres grupos de Son Jarocho, los Mono Blanco, Son de Madera y Chuchumbé, que yo estuve trabajando con el grupo Chuchumbé, en ese momento estaban naciendo los cojolites como un taller, y pues nos dio gusto, ahí con Marcos platicamos y en broma nos dijo, -un día voy a ir al sur de Veracruz-, y cuando se dio la otra campaña tuvimos la oportunidad de que el llegara a Jáltipan en un evento muy bonito, hubo setecientas personas y más de quince organizaciones que están trabajando en la conservación y en la lucha por recuperar la cultura de sus pueblos, porque esa era la reunión de nosotros, ¿verdad?, aquí en el sur hubo tres reuniones; una en la sierra de Soteapan con los pueblos indígenas, en Cosoleacaque con los grupos de trabajadores de la industria y una en Jáltipan con la gente que estamos dedicados al trabajo de rescate y de permanencia de nuestra cultura, y pues se dio un evento muy bonito, y pues fue un compromiso

²¹ Nombre: Entrevista con Ricardo Perry en el XIII Seminario de Son Jarocho; Agencia Subversiones; Fecha: 05/05/2014; Duración: 18:50:00

demasiado grande tener a Marcos ahí con todo lo que significaba, y el haber dado asistencia a setecientas personas en Jáltipan y garantizado la seguridad de Marcos, y pues lo recordamos con mucho cariño ese momento. Me acuerdo que estuvo también Zack de la Rocha que vino a cantar. Marcos, su opinión al final fue un cuento, el “Cuento de los Sueños malos y los Sueños buenos”, que nosotros pusimos en nuestro segundo disco y él decía que cuando él estaba contando el cuento, el viejo Antonio estaba tocando un Buscapiés.” (Ricardo Perry; 2014; Min: 7:20)

Sexto ejemplo. Producido y publicado por Lib Alaide Montoya Pitalúa, en 2009, *“Fandango, Rito y Movimiento (español con ST italiano)”*, es un documental que por su traducción al Italiano nos da cuenta del desplazamiento geográfico que ha tenido la tradición, permite darle exposición a la música y tradición jarocho en pueblos hablantes del idioma italiano, de la misma manera nos da cuenta del interés de una comunidad transnacional por repensar sus propias luchas a partir de este encuentro con el movimiento jaranero, en la publicación de estas memorias, la autora nos ofrece su definición de un Fandango Jarocho como;

“un ritual que a modo de fiesta nace en Veracruz, México. Tiene tres raíces: árabe-andaluza, afro-caribeña y prehispánica. Es el resultado del gran intercambio cultural, del ir y venir de culturas en el Atlántico, a través del tiempo. De la familia al pueblo, del abuelo al niño, de lo pagano a lo religioso, del rancho al escenario, de la tradición a la fusión, en un sincretismo vital (...) “Estas imágenes acompañan un trabajo escrito, una tesis con mirada antropológica de un ritual que ha ido adquiriendo nuevos significados y códigos en una lucha por la identidad y la expresión actual de las mezclas culturales vivas.” (Montoya, Lib.; 2012; Sinopsis)

Ejemplo número siete, una entrevista realizada por Armando Herrera Silva y Román Güemes Jiménez publicada en 2008; *“La vergüenza me sujeta”*, es un relato de la vida de Andrés Vega Delfín, publicado por el Programa de Desarrollo Cultural del Sotavento. Hemos recuperado algunos fragmentos del testimonio de este reconocido músico y expositor internacional del Son Jarocho a lo largo de nuestra investigación.

“Entrevista grabada en audio en septiembre de 1994 en Boca de San Miguel, municipio de Tlacotalpan Veracruz, en casa de la familia Delfín. La transcripción se realizó a lo largo de los tres años siguientes. El texto es el fiel relato de Don Andrés (...).” (Herrera Silva y Güemes Jiménez; 2008)

En esta entrevista los editores recuperan la experiencia de vida del señor Andrés Vega Delfín, músico integrante de la agrupación Mono Blanco, pionero en el Movimiento de Rescate y Recuperación de Son Jarocho. En su experiencia de vida, el músico relata testimonios los fandangos tradicionales en los campos de Veracruz; nos permite ver la cultura local en condiciones precapitalistas, testigo de la transición de los campos mexicanos a finales del siglo XX, en esta entrevista pudimos recuperar imágenes de los Fandangos Tradicionales en la región de Tlacotalpan, una comunidad importante para el Movimiento Jaranero, de donde son oriundos muchos otros músicos y expositores del Patrimonio Biocultural del Son Jarocho.

Ejemplo número ocho, “Entre mujeres”, es una agrupación integrada por mujeres que residen principalmente en el estado de California Estados Unidos, han tejido una comunidad en constante comunicación con el Centro de Documentación de Son Jarocho, construyendo fuertes alianzas musicales que dan como resultado diversos conciertos, fandangos y talleres en el país vecino del Norte. Esta agrupación conformada por mujeres intérpretes del Son Jarocho, crea un puente musical entre México y Estados Unidos, recuperan en su interpretación de la canción “*La madera*”, nuevas sensibilidades políticas respecto a la definición de lo que significa ser mujer dentro de estos colectivos. Hemos recuperado la siguiente nota introductoria al Concierto Interpretado por “Entre Mujeres”;

“Estoy aquí desde Veracruz, el mejor lugar de son jarocho. Porque tengo que presenciar esto. Sabemos que allá atrás, el Son jarocho puede formar comunidades, sabemos que, durante siglos, porque lo hemos hecho, tenemos que ser testigos de que eso también funciona aquí, y también está formando comunidades transnacionales, y esto es sorprendente para nosotros y su un niño, cambiando el

mundo, por lo que estamos muy contentos, porque Son Jarocho está aquí en California, en el estado en general, y esto es un ejemplo. Este es un proyecto entre mujeres y un colado. Hay que ver, esto es entre mujeres, es un proyecto que ha construido comunidades basadas en comunidades que se estaban formando antes, lo sabíamos durante siglos, entonces, Son Jarocho está aquí para quedarse, espero, y estamos muy felices por eso (...)" (Entre Mujeres; 2012)

Como ejemplo número nueve, el rescate de la lengua popoluca es otra de las luchas con las cuales el Son Jarocho ha unido fuerzas, en la zona Zoque Popoluca del sur de Veracruz, el peligro de desaparición de la cultura, lengua y la vestimenta tradicional del pueblo Zoque está en desuso y en peligro de desaparecer, *“La Doble Raíz, Son Jarocho, Popoluca”* es un documental que muestra los frutos de la lucha del pueblo Zoque por defender su lengua, esta al igual que otras lenguas originarias se ha visto amenazadas debido al desuso provocado por la colonización y modernización de los territorios, este documental muestra un son jarocho cantado en popoluca, el video nos muestra dos raíces de la música jarocho, es un programa dedicado al son jarocho en lenguas indígenas. Jaime Cruz, documentalista, presenta su propio trabajo. Conoce las lenguas popoluca y náhuatl que han llevado el son jarocho por otros caminos, es por este hecho que consideramos remarcable el trabajo del movimiento jaranero, valorando su capacidad para recibir y adaptarse a la diversidad²². En este caso la actitud activa del pueblo zoque popoluca, ha encontrado en el son jarocho un lugar para exhibir la necesidad de rescate y protección de la lengua popoluca. Sin una historia clara o muy definida acerca de sus orígenes, la lengua popoluca deposita este saber ancestral en la música de Son Jarocho, este documental nos ha permitido ver una comunidad consciente de la

²² *“La diversidad lingüística es esencial en el patrimonio de la humanidad. Cada lengua encarna la sabiduría cultural única de un pueblo. Por consiguiente, la pérdida de cualquier lengua es una pérdida para toda la humanidad (...). Contrarrestar esa amenaza requerirá los esfuerzos de cooperación de las comunidades de hablantes, especialistas en lenguas, ONG y poderes públicos. Es urgente crear apoyos para las comunidades lingüísticas que se esfuerzan por dotar de funciones nuevas y constructivas a sus lenguas en peligro.” (UNESCO; 2003; PÁG. 14)*

necesidad de preservar nuestros Patrimonios Bioculturales²³.

Canal 22 como el ejemplo número diez. Es un corporativo internacional que ha sido un foro relevante para el son jarocho, es un canal dedicado a la impartición de cultura, su transmisión tiene cobertura nacional e internacional y en muchas ocasiones el Son Jarocho ha sido el tema de interés para sus programas. Inició sus transmisiones en 1993, como la primera transmisión cultural en México, lo hemos elegido como un caso relevante para la lucha del Movimiento Jaranero porque es uno de los foros de televisión con mayor exposición para el Son Jarocho, al ser transmitido por televisión abierta el número de espectadores que alcanza es mayor que la exhibición a través de canales online, aun así Canal 22 tiene una cuenta en Youtube desde donde se logra la reproducción gratuita del contenido que comparten sobre el Son, el Fandango Jarocho y otros temas de interés. *“Veracruz, Jalapa y La magia del Son”, “Sones de Veracruz”, “Son Jarocho Popoluca”, “Secretos del Son Jarocho”, “Rubí Oseguera”, “Tocando tierra. Material extra del programa Veracruz, Son Jarocho”,* Son algunos de sus títulos compartidos en el canal de Youtube, por otra parte, en sus transmisiones en vivo, han sido diversas las ocasiones en que la música que ha acompañado la programación ha sido la música de Son y el Fandango Jarochos.

“Diálogos desde la Frontera #41”, conducido por la Dra. Gabriela Muñoz, será nuestro onceavo ejemplo. Con las participaciones de José Francisco Castillo y Adrián Florido, ha sido un encuentro realizado entre el comité organizador del Fandango Fronterizo y el Colegio de la Frontera norte, trataron temas relacionados

²³ *“Cuando las actitudes de la comunidad hacia su lengua son muy positivas, puede suceder que la lengua sea vista como un símbolo clave de la identidad colectiva. De la misma manera que se valoran las tradiciones familiares, las festividades y las manifestaciones comunitarias, es posible que los miembros de la comunidad vean en su lengua un valor cultural nuclear, vital para su comunidad y su identidad étnica. Si consideran que su lengua es una rémora a la movilidad económica y a la integración social, cabe la posibilidad de que desarrollen actitudes negativas hacia ella.” (UNESCO; 2003; Pág. 13)*

con la comunidad fandanguera y el tradicional fandango anual que es llevado a cabo en la frontera México-Estados Unidos, esta manifestación cultural es sumamente poderosa ya que ha tenido una muy buena respuesta por parte del público y músicos de otras partes de la república mexicana y California. Mediante la música Son y el fandango jarocho esta nueva tradición fronteriza enfrenta el racismo y derriba los muros divisorios, es un encuentro que se realiza desde el año 2009 y ha sido una manifestación muy potente de la praxis política del movimiento Jaranero. *“El Fandango Fronterizo se realiza cada año en la malla fronteriza, entre San Diego y Tijuana, es un encuentro en el cual se reúnen músicos de los dos lados para tocar Son Jarocho que es un estilo tradicional de Veracruz. Nos reunimos de los dos lados de la malla y tocamos requinto, zapateamos y cantamos versos a través de esa malla.”* (Florido Adrián; 2015; min: 01:01:00) Es interesante observar el nivel de conciencia política que ha desarrollado esta práctica del otro lado de nuestra frontera norte, aunque no ha sido el territorio originario de esta tradición musical, la comunidad fandanguera que vive en estados unidos a hermanado su lucha contra el racismo y por la dignidad migrante, al Movimiento Jaranero.

Ejemplo número doce. Publicado por el canal de Televisión CeunicoTV, con fecha de publicación de Junio 2017, a manera de memorias del *“XVI Seminario Son Jarocho y La Cultura Popular”*, este trabajo resulta para nosotros una evidencia más de la labor pedagógica realizada por la comunidad de talleristas y amigos del Movimiento Jaranero, fue documentado en una reserva forestal que está a cargo del Centro de Documentación de Son Jarocho, el Rancho Luna Negra, en la Isla de Tacamichapan, Municipio de Jáltipan, Veracruz, México.

“Nosotros surgimos como un proyecto cultural, hace 22 años cuando llega Darío Perdomo a la presidencia de Cosoleacaque, yo conocí a Darío muy joven, cuando él era cura, en el desarrollo comunitario como parte de mi formación universitaria tuve que estar ahí, y yo le dije a Darío, -yo quiero trabajar en un proyecto específico que es el rescate de la cultura del pueblo de Cosoleacaque, y eso hicimos entonces, empezamos haciendo talleres, buscando la gente vocee en una colonia donde vivía

Tía Cayita, nomás ella llegó en esa reunión". (Perry Ricardo; 2017; Min: 00:30:00)

El rancho Luna Negra es una reserva forestal de 12 hectáreas que se encuentra a cargo del Centro de Documentación de Son Jarocho, en este territorio es conocido como "Luna negra" por ser el lugar donde se imparten seminarios de jarana, canto, zapateado, telar y requinto, es también un proyecto de reforestación importante para la isla y las comunidades cercanas a este espacio bajo protección y resguardo del Movimiento Jaranero.

"Y fundamos el Centro de Documentación de Son Jarocho, y al mismo tiempo, logramos recuperar una tierra que era de mi familia, de mi mamá, cuando yo era niño en esos lugares yo visitaba, y era un bosque inmenso de changos y de muchos animales que desaparecieron, entonces cuando adquirimos las 12 hectáreas, y gracias a mi mamá que también era dinero de ella ¿verdad?, aceptaron mi idea de que hiciéramos un bosque y de la recuperación de la naturaleza, y hoy el bosque ya está verdad, es un bosque joven todavía, de mediana edad, y ahí empezamos a hacer el seminario de Son Jarocho" (Perry Ricardo; 2017; Min: 02:53:00)

Para el ejemplo número 13, hemos recuperado un artículo periodístico "Esperan los Cojolites apoyo para llegar a la premiación del Grammy", publicado por Crónica Veracruz.com, por el periodista Omar Gonzalez en Diciembre de 2015, en esta nota podemos conocer más acerca de la relación del Son Jarocho con la Industria Cultural, ya que muchas veces se ha cuestionado la cercanía del Son Jarocho contemporáneo o Son Jarocho de Escenario, con la Industria del entretenimiento y su principio de *amusement*, sin embargo a pesar del reconocimiento que hace la organización de los Grammys el logro del Son Jarocho en las artes musicales, el conflicto aparece en el sector económico, ya que el apoyo por parte de los grandes emporios culturales hacia las expresiones más tradicionales de la música contemporánea, siempre ha sido aparente, y no ha habido una compensación económica real de por medio, en este reportaje de Crónica Veracruz.com, podemos ver un poco más acerca de la nominación de Los Cojolites y cuales han sido las supuestas ventajas que a partir de estas premiaciones se han otorgado al Son

Jarocho.

“Veracruz a 9 de diciembre del 2015.- La mañana del lunes, Los Cojolites recibieron una noticia que les alegró: fueron nominados por tercera ocasión para el Grammy (el premio más importante de la industria musical en Estados Unidos) en la categoría Álbum de Música Regional. Como viven en comunidad, los integrantes de Los Cojolites se despertaron uno a uno y conocieron la nueva mención que llegó desde su casa productora en Norteamérica. Sin embargo, la cuestión es de dónde obtendrán los recursos para poder asistir el próximo 15 de febrero de 2016 a la premiación que reconoce “el logro en las artes musicales” (...) “El disco Zapateando”, que es el que contiene para el premio contra los Tigres del Norte y la Banda el Recodo, “es un homenaje a nuestros viejos soneros, a nuestras raíces y era un compromiso que teníamos con el Son Jarocho y con nuestra región Sur de Veracruz” dice Ricardo Perry Guillén, fundador y director musical del conjunto veracruzano. Para llegar hasta los Estados Unidos necesitan casi 150 mil pesos mexicanos, mismos que no poseen y que “esperan que las autoridades puedan apoyarlos. Porque lo primero que dice el gobierno es que no hay dinero para la cultura “. (Crónica Veracruz; González Omar; 2015)

Agrupaciones de Son Jarocho como los cojolites, agrupación con más de veinte años de trayectoria, han tenido participaciones musicales importantes en diferentes producciones cinematográficas internacionales, si bien a partir de estas premiaciones internacionales se reconoce la labor de los músicos al rescatar y ser expositores del Son Jarocho, se desconocen las dimensiones de la lucha político cultural del Movimiento Jaranero, y no existe un formal interés por defender o articular recursos de la industria privada, con los fines de rescate y preservación de los Patrimonios Bioculturales en resistencia.

Ejemplo catorce. “Espectacular inauguración de los Juegos Centroamericanos” Artículo Periodístico de los autores Saul Trujano y Ricardo Coello en noviembre de 2014 publicado en Excelsior.com. Nuestra intención con este caso en particular es detenernos un momento para analizar los vínculos del Son Jarocho con las instituciones y las políticas de Cultura, en esta ocasión, el Movimiento Jaranero colaboró con productores culturales internacionales, tuvieron un despliegue bastante moderno de música y baile jarocho, donde participaron quizá cientos de bailarines, los músicos utilizaron playback por la magnitud del evento, pero ciertamente no perdieron la oportunidad de ser el género musical exponente de una ceremonia con tanta audiencia como la inauguración de los Juegos Centroamericanos de 2015, demostrando nuevamente las capacidades de adaptación de este género musical, que convive con la modernidad en maneras realmente alternativas.

“Espectacular inauguración de los Juegos Centroamericanos. Durante la ceremonia de apertura se mostró la cultura de Veracruz, el pasado y el presente. También se dio un mensaje de paz al mundo (...) En esta ocasión David Ambroso Levy, productor de diferentes espectáculos como el de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2014 y los Panamericanos de Canadá, será el encargado del despliegue de artistas, bailarines y técnicos que acompañarán al grupo veracruzano. (...) Veracruz voló, y voló muy alto, con miles de corazones que se unieron en uno solo. Más de 23 mil personas gozaron una majestuosa ceremonia de inauguración de los XXII Juegos Centroamericanos y del Caribe, entre sones jarochos, bailes, cumbias, zapateados, fuegos pirotécnicos, pirámides y voladores de Papantla, que fueron parte de la celebración que dio por iniciada la justa deportiva regional, que remonta a la edición de México en 1926.” (Excelsior; 2014; 05:13)

Sin embargo, en diversas ocasiones este género ha recibido críticas de algunos

autores preocupados por la cercanía del Movimiento Jaranero con las instituciones de cultura, y como tal cercanía podría mermar la *potencia transformadora* del Movimiento Jaranero. En una opinión en particular en el texto de Homero Ávila-Landa, se utiliza la expresión de “Neojarocho” para describir la nueva generación del Movimiento Jaranero y sus estrategias de adaptación al nuevo ámbito social neoliberal de la cultura, en *“De rockeros y Neo jarocho: Culturas juveniles y lógicas de desarrollo cultural en la Xalapa contemporánea”*, Ávila Landa, cuestiona la independencia económica del Son Jarocho:

“En el marco de las políticas culturales se observa que la intervención acusa preferencias, inercias o intereses sobre determinadas expresiones culturales, mientras otras permanecen fuera de su campo de visión-acción. Si bien la proximidad o el distanciamiento de la intervención cultural sobre expresiones específicas parece responder a la valoración corriente en favor de la diversidad cultural y a la materialización de los derechos culturales, también puede deberse a razones del etos que sustancian y movilizan las propias manifestaciones que virtualmente pueden ser objeto de intervención estatal mediante políticas culturales. Así, la proximidad o el alejamiento puede ser una decisión tomada por la administración cultural, pero también puede ser que tales decisiones no sean esperadas y bien recibidas por las “poblaciones objetivo” de tales actos. Podría ser el caso de la cultura rockera, en cuya cosmovisión histórica caben formas contraculturales, de resistencia y de alternativa cultural disidente que la llevan a no entablar vínculos con las políticas culturales. En el caso del Son Jarocho, por el contrario, en su revitalización han jugado un papel clave las políticas culturales enmarcadas en los paradigmas contemporáneos de los derechos culturales y de la diversidad cultural salvaguardados por el Estado”. (Ávila-Landa; 2012; Pág.47)

Nos preocupamos por manifestar que el Son Jarocho en diversas oportunidades ha

denunciado la falta de apoyo por parte de las autoridades municipales y/o estatales, la praxis y la iniciativa de esta comunidad ha sido un trabajo arduo en materia de documentación, investigación, promoción y exposición independiente del Movimiento por la recuperación de este Patrimonio Biocultural, este trabajo organizativo es lo que ha logrado que en algunos momentos, las instituciones de cultura reconozcan la labor del Movimiento Jaranero en su complejidad y totalidad, y no es de extrañar que sea solo en momentos de interés para la vida política, como campañas electorales o rendición de cuentas, cuando los organismos de cultura estatales voltean a ver a este movimiento cultural.

Caso quince. Colectivo Altepee es un colectivo cultural parte del Movimiento de Recuperación del Son Jarocho, cuenta con una radio comunitaria, alianzas con diversos colectivos en resistencia y tiene su residencia en Acayucan, Veracruz, México. En este caso pretendemos retomar la participación de Sael Blanco, jaranero y director del Centro cultural Altepee, como expositor internacional del Movimiento Jaranero, en un corte más académico, este expositor del Movimiento Jaranero, participó junto a otras expresiones culturales en resistencia en la Universidad de Costa Rica, durante el VI Foro Iberoamericano de Cultura, llevado a cabo en San José del 11 al 13 de abril de 2014, en un bloque dedicado a las *“Expresiones artísticas para el cambio social”*.

“Como parte de las Ventanas de Experiencias que se desarrollaron en el Centro de Cine que formó parte del VI Iberoamericano de Cultura, permitió un derroche de expresiones culturales. Participantes de Costa Rica, México, Colombia, Argentina y El Salvador coincidieron en lo complicado que es conseguir apoyo para la Cultura Viva Comunitaria, pero que, sin embargo, esto no les impide seguir adelante con sus proyectos.” (Aler; 13 abril 2014; 21:47)

El veracruzano conectó con las estrategias de preservación y rescate de otros

Patrimonios Bioculturales latinoamericanos, que demandan la transformación de las lógicas capitalistas del desarrollo que actualmente no proyectan la visión de las comunidades originarias que continúan en lucha y resistencia.

“La cultura no es otra cosa que la interpretación que las personas dan a su vida, elijamos pues interpretar sin olvidar al otro, interpretemos una sinfonía de fraternidad”, expresó Sael Blanco Pulido, expositor mexicano. Precisamente la construcción cultural desde la cotidianidad, es decir, desde una manera integral es uno de los objetivos de las Culturas Vivas Comunitarias”. (Aler; 13 abril 2014; 21:47)

En las memorias recuperadas de este congreso, Sael nos permite introducirnos a la música de Son Jarocho desde una perspectiva transformadora y social del arte, con su ponencia *“Música de cuerdas, una herramienta de transformación de realidades en el sur de Veracruz”*, Sael Blanco Pulido expuso en la ciudad de Costa Rica, la lucha del Colectivo Altepee y el Movimiento Jaranero ante otras importantes expresiones del Arte iberoamericano en resistencia²⁴.

Caso dieciséis. El documental *“El Fandango Jarocho”* del Instituto Veracruzano de la Cultura publicado en julio de 2017, es una producción realizada por el gobierno del estado de Veracruz y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, lanzaron en este documental entrevistas realizadas a historiadores, músicos y antropólogos, integrantes y estudiosos del Movimiento Jaranero, en este punto de la investigación empezamos a percibir cómo, al pasar de los años, *“La música de cuerdas”* del sur de Veracruz, ha conseguido alianzas importantes, con otras disciplinas filosóficas y con otras autonomías, que le han permitido convertirse en todo un movimiento, hoy llamado *“Son Jarocho”*.

“Hay una mención de un viajero italiano en Veracruz en el siglo XVII, se observa una danza de mujeres, que se bailaba con candela, con velas, el hecho es que eso va a influir después en un fandango, en que la mayoría de los sones, son bailados

²⁴ Véase memorias del VI congreso Iberoamericano de Cultura 2014; Pág. 36

por mujeres solas, ósea son grupos de mujeres que bailan, y esto está muy asociado también a la vida portuaria en el siglo XVII, en la mayor parte del tiempo el puerto de Veracruz estaba habitado por mujeres, porque los hombres se habían ido al interior , como arrieros, como comerciantes, o habían salido en la flota, o andaban en el mar en el comercio marítimo, entonces la mayor parte de las fiestas, la mayor parte del tiempo en Veracruz, las mujeres eran muy importantes, la danza que observa este viajero italiano, vamos a decir es una danza de mujeres.”.

En el son jarocho contemporáneo podemos encontrar diversas expresiones de un fandango, esto dependerá de la región, o las comunidades que lo celebren, respecto a la danza es cierto que aún es común que en los fandangos se bailen sones de Montón y principalmente son bailados por mujeres, aunque esto hoy día no tenga conexión directa con la vida portuaria o comercial de los hombres que participan en un fandango, también, la imagen de la comunidad fandanguera es mucho compleja en su expresión contemporánea ya que redimensiona las interrelaciones sociales de los participantes, que se organizan principalmente de manera virtual y comunitaria.

El documental “Soneros del Tesechoacán”, publicado por La Maroma Producciones en junio de 2016, será nuestro ejemplo número diecisiete. Producido por el Instituto Mexicano de Cinematografía del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, “Soneros del Tesechoacán” es un documental que nos permite adentrarnos a la vida cotidiana de las comunidades del Sur de Veracruz, a lo largo de este documental se registran testimonios, la preparación y el festejo de un fandango, así como la gestión de proyectos culturales comunitarios que se despliegan como una vía para su preservar la tradición.

“A lo largo del rio Tesechoacán, estado de Veracruz, perdura una tradición: el Son Jarocho. En este lugar, generaciones de jóvenes libran una batalla en la que se enfrentan a la modernidad, en muchas ocasiones, tratando de mantener su música, sus formas de expresión y sus formas de vida. A través de las voces de estos

hombres y mujeres y el sonido de sus instrumentos, se cuenta esta historia que va mucho más allá de un río y de su música” (La Maroma producciones; Soneros del Tesechoacan; 2016

Este documental ha sido filmado en 2007 y contiene relatos de vida que resultan fundamentales para nuestra discusión teórica, el testimonio de otras formas de diversión y goce distantes de la depredación capitalista. La voz de viejos soneros como las voces que recupera Soneros del Tesechoacán, nos permiten comprender otras formas de producir y reproducir música y cultura, a partir de estructuras comunitarias que logran detener el statu quo del sistema neoliberal y experimentar dimensiones menos homogeneizantes de la música y la modernidad.

“Las primeras veces platicando con Barradas, empezamos a ver como armar un proyecto para hacer trabajo comunitario, recuperar un poco no solo del Son Jarocho, sino también un poco de esta forma de vida que rodea el Son Jarocho y que también se está perdiendo. Pero nosotros lo hemos ocupado un poco como pretexto para acercar a la gente y tratar, sobre todo, que había muchas cosas de cómo vivían antes que les eran muy útiles y que se han ido perdiendo, y este terrible abandono que tienen por ejemplo del campo ¿no?, que se van a Estados Unidos, regresan con otra idea, ya no se arriman a los fandangos. Entonces coincidimos mucho en que el eje de este proyecto debía ser la historia oral ¿no? recuperar las voces viejas para de nuevo transmitir las a los jóvenes, y me dolía mucho que se estuviera perdiendo esta forma de ellos de conocer cada vereda, de vivir de manera tan sencilla, de haber cuidado el río por ejemplo, de tener tanto cariño por ese tipo de cosas, de no haber necesitado tanto en lo material para ser felices, y me da mucho coraje que sea la última generación de estos hombres de campo de a veras, ya la gente joven no trabaja el campo de esa manera y no tienen esa ideología”.
(Manolo Polgar; soneros del Tesechoacán; min: 40:50)

La recuperación de Memoria Biocultural de los viejos soneros de la región del Tesechoacán ha llegado a tiempo, actualmente, Soneros del Tesechoacan es un

proyecto de desarrollo comunitario y una agrupación musical, también organizan un fandango anual al cual acuden amigos y aliados fandangueros de todo el mundo. Una de las particularidades del proyecto comunitario de los Soneros del Tesechoacán, es esa constante comunicación con el río, hemos podido observar a través de este filme, la lucha constante por recuperar la vida en el campo, la agricultura y las labores agropecuarias como una forma de vida sustentable parecen no interesar más a las nuevas generaciones, así que estos soneros se han reencontrado a lo largo de la rivera y han unido esfuerzos para que sus comunidades comprendan que no es necesario migrar, que el campo de su región tiene mucho que ofrecerles, a través del canto, del baile y del festejo, Soneros del Tesechoacán busca reivindicar los cauces de sus nuevas generaciones reeducando en la tradición y compartiendo estas formas ancestrales y ser y saberse parte del entorno²⁵.

“Manolo y Arturo empezaron a decir que si se hacía para ir a sobre el río ¿no?, y buscar músicos sobre toda la rivera, ellos hicieron el recorrido, fueron a buscar algunos señores que les decían, -no pues en tal lugar hay unos músicos-, ellos fueron a San Jerónimo y estaban dos queridísimos señores, Félix y Don Juan, se fueron a las Cadenas y allá encontraron a Polo, a Tino y a Quintiliano, entonces nació el proyecto este de “Soneros del Tesechoacan”. (Doña Mago; Soneros del Tesechoacan; Min; 00: 17:00)

Un factor clave en el desarrollo de este proyecto de recuperación, fue la radio del pueblo donde Arturo Barradas tenía un programa durante el cual le ofreció el micrófono a todos aquellos soneros que estuvieran escuchando, la respuesta fue inmediata, él y su familia han dedicado estos veinte años de trabajo al trabajo

²⁵ “Cuando pudieron, los indígenas conservaron sus lugares privilegiados de residencia, cercanos, pero no combinados con los de los negros y mulatos. Colindan así áreas “indígenas” con otras de predominancia afrodescendiente, como en la Sierra de Santa Marta, zona de poblamiento indígena cercana a Acayucan y las áreas de haciendas y ranchos ganaderos, o en Playa Vicente, área de concentración indígena cercana al pueblo de Tesechoacan, conocido en los archivos por ser “pueblo de negros”. (Hoffman Odile; 2010; Pág.133)

comunitario y con los adultos mayores, todo esto desde el estandarte del Son Jarocho como una vía para enseñar valores que permitan a los jóvenes volverse a sentir identificados con su entorno y con sus tradiciones.

Ejemplo número dieciocho. “Entrevista a Sistema Bomb”, una agrupación electrónica de Los Ángeles, Estados Unidos, que fusiona ritmos tradicionales y modernos en un proyecto que mezcla ambas expresiones de la música. Se describen a sí mismos como: “*Sistema Bomb Sound System*”, es una serie de colaboraciones entre algunos de los mejores músicos de Son Jarocho en Veracruz y otros músicos latinos fuera de Veracruz, desde México, Los Ángeles y San Francisco. (Sistema Bomb; 2012; Min: 01:00:00) Los productores tienen alrededor de los 25 años y producen música alternativa mezclando ritmos de hip hop y jazz, con instrumentos y sonos jarochos, han realizado este trabajo mediante colaboraciones varias, con músicos del Movimiento Jaranero como *Joel Cruz Castellanos*, reconocido músico e integrante de los Cojolites, y el maestro *Andrés Flores* (1978-2018), músico de la agrupación Chuchumbé y maestro incansable integrante de la primera generación del Movimiento Jaranero. Los productores de Sistema Bomb mencionan que durante el proceso creativo de este Sound System, estaban viviendo particularmente una crisis de identidad en sus vidas, mencionan sentir en una ocasión, “*un instinto*”, una relación de alguna manera cercana con el sonido de un instrumento que hasta ese momento les era desconocido y resultó ser un instrumento jarocho.

“Uno está en una constante búsqueda por una identidad evasiva, y no es así como que despiertas en la mañana preguntándote ¿dónde está mi identidad? no es así, sino que te aferras a cosas quizá sin saber por qué y eso me lleva a algunos años atrás cuando escuché la Guacamaya de Los Lobos, me obsesioné tanto, quería saber qué era ese instrumento que sonaba africano, percusivo y melódico.”
(Sistema Bomb; 2012; min: 03:01:00)

A través de las producciones musicales de sistema Bomb podemos encontrarlos

con letras claramente de lucha y resistencia, “Política Sifilítica”, “Conga Patria”, “El Convite” y un “Cascabel” bastante subversivo, colaboraron con Patricio Hidalgo de la agrupación Afrojarocho, Noé Gonzalez de los Cojolites, Liche Oseguera y Sonidero Mestizo entre otros, lanzaron el disco “Electro Jarocho” en 2012.

Ejemplo número diecinueve, 5° Encuentro de Son y Música Mexicana “Cosechando Tradición 2018”, Entrevista audiovisual a la agrupación y colectivo cultural “Son la Cosecha”, publicado en youtube por Los Choznos Mariachi Tradicional el 13 de enero de 2019. Conocimos a Son la cosecha por ahí del 2013 mientras cursaba alguno de los primeros semestres de la licenciatura en sociología, nos enteramos acerca de los talleres de Son Jarocho en la casa faldón, un espacio municipal dedicado a la expresión artística, los participantes de aquellos talleres eran en su mayoría residentes del estado de Querétaro, esta comunidad se reunía todos los domingos al medio día en los jardines de la Casa del Faldón, zapateado, jarana, requintos y muchos versos iluminaban esos callejones todos los domingos. A partir de los talleres semanales surgió una agrupación musical, “Son la Cosecha”, integrado por Juan Jimaél, Lorena, Magnolia, Nancy, El Doc., Pepe, Lalo y Arlette, recuperaban desde la ciudad de Querétaro versos, sonidos, tradiciones y memorias del Son Jarocho, para el año 2014, esta agrupación tuvo la iniciativa de realizar un encuentro para invitar a la gente a los talleres y despertar su interés por las músicas tradicionales.

“Este festival nace hace cinco años, en 2014 hicimos el primer encuentro, en aquel tiempo existía la necesidad de lo que es hoy una gran comunidad sonera para aprender el Son Jarocho en Querétaro, entonces se nos ocurrió comenzar con un evento únicamente de son jarocho en aquella ocasión, y nos valimos en aquel momento de amigos compañeros que conocíamos desde hace mucho tiempo para poder emprender este proyecto.” (Hernández Juan J.; 2018; Min: 00:01:00)

Con el tiempo las actividades del colectivo se expandieron a otras regiones y municipios, como Tequisquiapan, San José Iturbide, Amealco y San Joaquín, donde

el Son Jarocho se encuentra con el Son Huasteco, también se ganaron importantes alianzas con diferentes agrupaciones de música tradicional provenientes de otros estados del centro del país, como Guadalajara, San Luis potosí, Guanajuato, y la Ciudad de México, de igual manera la industrialización de la ciudad de Querétaro ha traído consigo muchos músicos veracruzanos que han migrado por cuestiones laborales a Querétaro.

“Actualmente ya no es solo Son Jarocho, ya tenemos el Son Huasteco, arribeño y Mariachi Tradicional, el Son de Tixtla Guerrero, etc. Y hay un compañero que está trabajando con un comité que se llama “Comité de Jóvenes y vecinos en defensa del barrio de San Francisquito”. (Hernández Juan J.; 2018; Min: 03:50:00)

En esta producción audiovisual podemos escuchar la voz de los organizadores, siendo en esta región el principal expositor de Son Jarocho, *Juan Jimaél Hernández Suárez*, “Juanito”, como le llaman las personas más cercanas, en reconocimiento a su labor como un músico que ha aprendido muy de cerca la tradición de los viejos soneros, y que trasladó esas experiencias hasta los talleres en Querétaro enriqueciendo así la memoria biocultural del colectivo y los participantes. El Son Jarocho se ha reencontrado con otros géneros tradicionales gracias a la participación de distintas agrupaciones que tienen en común la preservación de las tradiciones. Durante el quinto encuentro llevado a cabo en la ciudad de Querétaro, se contó con la participación del *Trio Tordo Huasteco* de San Luis potosí, también del *Mariachi Tradicional los choznos*, provenientes de Guadalajara Jalisco, *Martajados del Real*, una agrupación que fusiona instrumentos tradicionales y modernos procedentes de la ciudad de Querétaro, *Juan Meléndez de la Cruz*, invitado desde Minatitlán Veracruz, *Vincent Velázquez*, Músico y cantador de Son Huasteco, también sociólogo egresado de la Universidad de Querétaro, *Jorge Alberto Flores del Castillo* mejor conocido como “Chalma” por provenir de la comunidad de Chalma Veracruz, también participó la agrupación *Yolotecuani (corazón de Tigre Jaguar)* quienes nos recordaron la importancia de estas alianzas entre músicas tradicionales de las diferentes regiones del país, que durante este encuentro pudieron dialogar entre sí y con el Jarocho.

“Este festival preserva para mi gusto lo que es la esencia de la música tradicional mexicana, que es la vinculación que tiene la música con la gente, yo creo que quienes asisten a esta actividad, se llevan el corazón lleno de colores, de vida, de fiesta, de alegría, de hacer memoria. Yo como versador, haré el recuerdo de entrañables amigos que se adelantaron en el camino, como Eduardo Arana y Andrés Flores. Mi reconocimiento por esta labor que es comunitaria, que es autogestiva en su mayoría, porque es un comité que está haciendo actividades a lo largo del año para poder hacer esta festividad; como dice un verso;

*Nuestro país resplandece
 En cada son que se toca
 En cada beso en la boca
 Y el son cuando amanece
 En la lluvia que humedece
 En la tierra que se cultiva
 En la música festiva
 Y un alegre bailable
 De ese México entrañable
 Yo si le grito ¡Que viva!
 ¡Que vivan nuestras tradiciones!
 ¡Que vivan nuestras costumbres! “.*
 (Velázquez Vincent; 2018)

Actualmente Son la Cosecha funge en Querétaro como una agrupación de música tradicional de Veracruz, pero también como una importante comunidad integrada por diferentes compañeros, bailadores, agrupaciones musicales, artesanos, artistas plásticos, diseñadores, antropólogos, sociólogos, formando un colectivo independiente y autogestivo que busca la preservación de la tradición como una alternativa ante la homogeneización cultural. Este colectivo trabaja principalmente en tres frentes que son la exposición de la música a través de las presentaciones

que ha tenido “Son la Cosecha” como agrupación, la organización de los encuentros anuales donde el Son Jarocho construye alianzas con otros géneros tradicionales, y la labor comunitaria que busca vincular el Son Jarocho y la tradición del Fandango con barrios y comunidades que han sufrido desgaste del tejido social, con la llegada del Son Jarocho a estos barrios se busca que la gente se involucre y participe de una celebración que por su naturaleza se despliega a partir de ámbitos de comunidad.

“Ya estuvimos en Menchaca, ya estuvimos en San Francisquito, estaremos en más lugares también, para compartir con más personas, todo este aprendizaje, todos estos valores que son válidos para fortalecer hoy en día nuestro tejido social, se llama Cosechando Tradición, y aquí cabemos todos, toda la sociedad como todos los que nos acompañan en este evento” (Hernández Juan Jimaél; Cosechando Tradición; Min: 00: 09:00)

Ejemplo veinte. “Niggan Tonogue y Tia Cayita” Leocadia Cruz Gómez es una mujer proveniente de Cosoleacaque Veracruz, conocida como la tía Cayita, una artesana que conoce la técnica prehispánica del telar de cintura y ha impartido sus talleres por más de veinte años a través del Centro Cultural Niggan Tonogue²⁶, y en el Centro de Documentación de Son Jarocho. Tía Cayita preserva esta tradición instruyendo a varias generaciones de mujeres y niñas, considerada una de las mejores exponentes de la expresión textil tradicional en la región sur del estado de Veracruz. Ha sido reconocida por la Secretaría de Educación Pública y otras instituciones de cultura, entre algunos de los premios y reconocimientos que ha tenido se encuentran el *Premio Nacional de Tradiciones Populares en 2006*, el *Reconocimiento de la Dirección General de Culturas Populares del Instituto Nacional Indigenista*, por su participación en el *Taller Organización para Artesano, realizado en Zaragoza, en 1999*, el *Reconocimiento por la Secretaría de Cultura del Estado de Michoacán* por su participación en el *Segundo Encuentro Interestatal de Mujeres Artesanas, en 1998*, el *Reconocimiento por el Programa de Apoyo a las*

²⁶ Significa, en Náhuatl, “Aquí estamos”.

Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC) por su colaboración en talleres infantiles en 2000, el Reconocimiento en la Universidad del Golfo de México por el Instituto Veracruzano de la Mujer y el Instituto Federal Electoral en 2011, y el Reconocimiento del Cuarto Festival Anual de Textiles, por más de 50 años de trayectoria en la promoción y enseñanza del tejido en telar de cintura. Otorgado por el Colectivo FATEX, el 2 de abril de 2017 en Xalapa, Ver; entre otros²⁷

El vínculo del telar de cintura y el Son Jarocho es muy antiguo, el telar de cintura es una técnica textil tradicional que las comunidades veracruzanas aprendieron para la elaboración de su vestimenta, hoy esta tradición se ha olvidado por las nuevas generaciones y gracias al compromiso de exponentes como Tía Cayita, hoy puede ser nuevamente aprendida y resignificada al ritmo de la música de Son, Tía Cayita participa siempre en los fandangos como artesana, elaborando las fajas, los fondos y los rebozos que han vestido al Movimiento de recuperación del Son Jarocho con una estética propia del Sotavento por más de veinte años.

LA NEGACIÓN DEL STATUS QUO: “UN SALTO DE TIGRE HACIA EL PASADO²⁸”

Comenzaremos este apartado, citando la primera tesis del documento “*Tesis sobre*

²⁷ Leocadia Cruz Gómez, Biografía Oficial. (Aparece en Wikipedia). Recuperado: 19/02/19
URRL: https://es.wikipedia.org/wiki/Leocadia_Cruz_G%C3%B3mez

²⁸ “*La historia es objeto de una construcción cuyo lugar no es el tiempo homogéneo y vacío, sino el que está lleno de “tiempo del ahora”. Así, para Robespierre, la antigua Roma era un pasado cargado de “tiempo del ahora”, que él hacía saltar del continuum de la historia. La Revolución Francesa se entendía a sí misma como un retorno de Roma. Citaba a la antigua Roma tal como la moda a veces cita a un atuendo de otros tiempos. La moda tiene un olfato para lo actual, donde quiera que lo actual de señas de estar en la espesura de lo de antaño. La moda es un salto de tigre al pasado. Sólo que tiene lugar en una arena en donde manda la clase dominante. E1 mismo salto, bajo el cielo libre de la historia, es ese salto dialéctico que es la revolución, como la comprendía Marx.*” (Walter Benjamin; Pág. 29) Así como la moda, en la tesis XIV de Walter Benjamin, el Movimiento de recuperación de Son Jarocho, salta en el tiempo, interrumpe el continuum de la historia, para recuperar las voces de los viejos soneros, de las bailadoras de fandango testigos de otros tiempos no capitalistas, en este capítulo pretendemos dar cuenta de aquellos “saltos de tigre” del Movimiento Jaranero, que nos permiten revivir otros tiempos, otras historias.

*la historia y otros fragmentos*²⁹, a nuestro parecer el texto más conocido de Walter Benjamin, documento que pasa a la historia además de por la inigualable crítica realizada, también porque las tesis no pudieron ser compiladas el autor, ya que la batalla en contra de la *racionalidad instrumental* es bien sabido, lo dejó antes sin aliento. Traeremos la primera tesis del documento, traducido del alemán al español por el ecuatoriano-mexicano Bolívar Echeverría en 2008;

I

*Según se cuenta, hubo un autómatas construido de manera tal, que, a cada movimiento de un jugador de ajedrez, respondía con otro, que le aseguraba el triunfo en la partida. Un muñeco vestido de turco, con la boquilla del narguile en la boca, estaba sentado ante el tablero que descansaba sobre una amplia mesa. Un sistema de espejos producía la ilusión de que todos los lados de la mesa eran transparentes. En realidad, dentro de ella había un enano jorobado que era un maestro en ajedrez y que movía la mano del muñeco mediante cordeles. En la filosofía, uno puede imaginar un equivalente de ese mecanismo; está hecho para que venza siempre el muñeco que conocemos como "materialismo histórico". Puede competir sin más con cualquiera, siempre que ponga a su servicio a la teología, la misma que hoy, como se sabe, además de ser pequeña y fea, no debe dejarse ver por nadie.*³⁰

²⁹ Las reflexiones de Walter Benjamin a las que su primer editor, Theodor W. Adorno, intituló Sobre el concepto de historia, conocidas también como Tesis sobre la historia, fueron publicadas por primera vez en Los Ángeles, en 1942, a dos años de la muerte de su autor --del suicidio al que lo obligó la persecución nacionalsocialista--, en una entrega especial, impresa en mimeógrafo, de la revista que el Institut für Sozialforschung editaba en Frankfurt, antes del exilio a los Estados Unidos de su principal animador, Max Horkheimer. (HORKHEIMER, May y ADORNO, Theodor; Pág.11)

³⁰(Benjamin W; 1939; Pág. 18)

La industria cultural³¹, en su etapa contemporánea es una superestructura que degrada potencias de la sociedad y *conocimientos* que los seres humanos aprendimos ya en otro momento de la historia, es la encargada de producir y estandarizar cánones estéticos y patrones culturales exigidos por el capitalismo, estas estructuras de pensamiento y comportamiento que las élites gobernantes imponen, controlan los tiempos de “ocio” y “recreación” a través de los cuales, los espectadores son sometidos a peligrosos grados de aburrimiento.

Esta industria se dedica a expandir la ideología consumista del capitalismo, se especializa en desarrollar controles sociales a escala masiva, a partir de instruir socialmente violentas normas y antivalores que son impuestos de manera subliminal, esta sociedad global deposita todos los esfuerzos en la ilusión de un futuro progreso, está regida únicamente por la ley de la razón humana, en una especie de limitación epistemológica deliberada, este hecho deja de lado otras prácticas políticas y otros saberes epistemológicos que habrían impedido, por su naturaleza contrahegemónica, la evolución de las formas alienantes y destructoras en que reproducimos la mayor parte de la vida social hoy día.

La teoría crítica de la escuela de Frankfurt nos ha dejado una especie de herencia conceptual que debemos aprovechar para continuar labrando el camino de la resistencia³², cuando revisamos el trabajo de Th. Adorno y M. Horkheimer en *La*

³¹ “La paradoja de la routine disfrazada de naturaleza se advierte en todas las manifestaciones de la industria cultural, y en muchas se deja tocar con la mano. Un ejecutante de jazz que debe tocar un trozo de música sería, el más simple minuet de Beethoven, lo sincopa involuntariamente y sólo accede a tocar las notas preliminares con una sonrisa de superioridad. Esta “naturaleza”, complicada por las instancias siempre presentes y desarrolladas hasta el exceso del medio específico, constituye el nuevo estilo, es decir, “un sistema de no-cultura, al que se le podría reconocer una cierta «unidad estilística», si se concede que tiene sentido hablar de una barbarie estilizada”. (Adorno y Horkheimer; 1988; pág. 5)

³² “La muerte de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt no podrá ser superada. No se trata de competir con aquellos teóricos que se auto declaran la segunda, tercera, etcétera generación de la teoría crítica, sugiriendo una continuidad que no existe. Pero el proyecto de una teoría crítica si puede ser retomado, justamente aplicando su impulso más fuerte, el impulso autocrítico de la razón. Sin embargo, al retomar el proyecto, no se puede negar que hoy en día - así como en la época de Horkheimer, Adorno, Marcuse, Neuman, Benjamin, etc. esto está por completo en contra de la corriente, incluso en contra de la corriente provocada por el aparente declive generacional de esta tradición teórico filosófica. Solo la mayor lejanía posible de una remoralización de una Teoría Crítica al estilo neokantiano, y a la vez la mayor distancia hacia la re-sociologización al estilo neopositivista, podría sentar las bases para retomar este proyecto teórico único del siglo XX en el siglo XXI.” (Gandler, S; 2013; pág. 36)

Industria Cultural; Dialéctica de la Ilustración, encontramos que han logrado resumir en una frase las condiciones de dominación ideológica y capitalista de la industria de la cultura, que son ejercidas sobre los individuos de la sociedad contemporánea, esta frase es; “*La repetición automática de la gris routine*”³³. En este apartado daremos un salto de tigre hacia el pasado³⁴, y recuperaremos testimonios de los viejos soneros que recuerdan otro mundo que no es capitalista.

“*Antes nadie deseaba nada, todos teníamos... Me majaba yo unas dos mortaderas de arroz más o menos, unos veintidós kilos. Sacaba yo dos morteradas porque es chico el mortero, ¿y pá cuanto me duraban esos veintidós kilos?, ¡pá un resto! Y por mucho me olvidaba yo de la tienda (...). La selva se acabó. Aquí era pura selva. Aquí había armadillo, tepescuintle, serete que es un animalito prieto, se come es rabón de la cola, venado, tigre moloche de esos pintos que parecen gatos, había martas, muchas martas, de esos animales que andan arriba como las ardillas, y había jabalí; había toda especie de mapaches, tejones, todo eso, venado, y había también de esos que parecen viejos, coyotes había muchos. Mira, hasta eso se acabó, porque son animales que se alimentaban de la selva, se abrigaban del monte y al quitar el monte, como uno que venga un norte, un viento malo y les vuela a uno la casa, a la intemperie, así los animales. Entonces yo, a través de gente que saben, de gentes que conocen de eso, el monte, la selva, la pudrición del monte que tira, eso le está sirviendo a mucha clase de animalitos, de insectos que se mantienen, se alimentan de la pudrición, de la vegetación del monte y al acabarse todo eso, la tierra queda pobre, entre más mal porque ya no tiene abastecimiento”.* (Herrera Silva y Güemes Jiménez; 2008; Pág. 22)

En los viejos soneros podemos encontrar testimonios vivos del entorno campesino,

³³“*La industria cultural defrauda continuamente a sus consumidores respecto a aquello que les promete (...). Al deseo suscitado por los espléndidos nombres e imágenes, se le sirve al final sólo el elogio de la gris routine a la que éste procuraba escapar*”. Publicado en (Horkheimer, May y Adorno, Theodor; 1988; Pág.11)

³⁴ “*La conciencia de hacer saltar el continuum de la historia es propia de las clases revolucionarias en el instante de su acción (...).*” (Walter Benjamin; Pág.30)

que antes cobijó al Son jarocho y el fandango tradicional, antes de las plataformas digitales, las presentaciones en foros internacionales y las nominaciones a los premios Grammys³⁵. En el pasado, el Son jarocho sufrió al igual que la Selva, la transformación que causaba una modernidad acelerada en el Sur de Veracruz, la deforestación, la contaminación de ríos y lagos, la migración de los jóvenes por la falta de oportunidades, causaron una crisis importante en el son jarocho, la música ya no se escuchaba, los viejos ya no cantaban, a nadie parecía interesarle más esta tradición³⁶.

En el sur de Veracruz, como en muchos otros sures, se han heredado estructuras coloniales que nos impusieron formatos culturales específicos, la llegada del neoliberalismo aceleró la imposición de los controles ideológicos en la población, desde la ciudad hasta el campo, la industria cultural instruyó a “las masas espectadoras” en el contenido mediático que estaba ahora disponible veinticuatro horas por día.

Las nuevas tecnologías y el desarrollo económico se implantaron en el sotavento, al mismo tiempo se sufría en la región el empobrecimiento de los pueblos y el esparcimiento de la marginación estructural, *“Las músicas que nos dieron patria”*³⁷, por su naturaleza campesina, no acompañaban los modelos europeos de cultura adoptados por el gobierno mexicano, desde la década de los 90’s el Movimiento de recuperación de Son y fandango jarocho se ha resistido a sucumbir ante el enfoque reduccionista y museístico de la tradición.

La aceleración del proyecto capitalista en México, amenazó la supervivencia de los

³⁵ Periódico la Jornada; “Los Cojolites Nominados al Grammy por Sembrando Flores; viernes 8 de febrero 2013. Recuperado: 24/02/19

URL: <https://www.jornada.com.mx/2013/02/08/espectaculos/a10n1esp>

³⁶ “Lo que se pierde al no ver hacia atrás, hacia las partes difícilmente visibles del pasado, es, parte del cumplimiento de un derecho histórico de los vencidos y asesinados de los tiempos anteriores, la posibilidad de reconocernos a nosotros mismos en esta imagen instantánea del pasado. Probablemente sea la única manera de conocernos, es decir, de conocer los fundamentos de nuestra realidad actual, pero este conocer no hay que entenderlo de manera positivista como una forma más de adquirir algún bien acumulado. Es un conocer fugaz, como el rayo de la tormenta que no puede ser apropiado por nadie y nos deja ver por un momento las montañas durante la noche.” (Gandler S; 2009; Pág. 50)

³⁷ Músicas que nos dieron patria, Músicas regionales en las luchas de Independencia y Revolución; Programa de Desarrollo Cultural Regional de Tierra Caliente; 2011.

Patrimonios Bioculturales heredados por las comunidades del Sur de Veracruz, ante esta realidad política el Movimiento de Rescate y Recuperación del Son Jarocho, estalla, cuando es contagiado por el movimiento Zapatista de Liberación Nacional, que alzaba las armas en 1994,³⁸ defendiendo el Patrimonio Biocultural de todos los pueblos y comunidades indígenas, así como su derecho a vivir sus vidas en una realidad que libera a los hombres y mujeres de la explotación capitalista.

La resistencia de este género musical comenzó con la idea de recuperar el patrimonio biocultural en la ciudad de Cosoleacaque Ver., comenzaron impartirse talleres de Son Jarocho y el telar de Tía Cayita, en la región y también en la capital del estado y en la Ciudad de México, así se iniciaría el diálogo entre los diversos territorios aliados al movimiento Jaranero.

Renacieron otros mercados y expresiones culturales de la mano de la tradición; las telas, los bordados, la laudería, la zapatería, la carpintería, la joyería y demás componentes necesarios para librar con éxito el rescate de la tradición, ahora retoñaban gracias al Son Jarocho, los pueblos del sotavento, son pueblos que se resisten a entrar en los moldes violentos y dominantes del neoliberalismo, no se identifican con la cultura industrial financiada por un Estados genocidas.

Podemos darnos cuenta de que la tradición de Son Jarocho sufrió transformaciones inevitables, en los versos, la forma en que es cantado, las afinaciones y ahora el *Son Jarocho de escenario*. En la década de los noventas con la contracción de las industrias de la región sotaventina, principalmente el cierre de la “Azufrera panamericana” y la apabullante llegada de la “Refinería general Lázaro Cárdenas” en 1993, comenzaron a reflejarse en el medio ambiente los estragos del progreso, amplificando las migraciones y desarticulando familias, agudizando la contaminación de aguas, cielo y tierras, e incrementando rápidamente el empobrecimiento de los pueblos.

Podemos estar seguros de que nos encontramos ante una tradición musical que ha sabido inteligentemente integrar elementos políticos, filosóficos y culturales, en una

³⁸Más dignidad y conciencia que armas.

praxis liberadora que apuesta sus formas tradicionales y construye su propia idea de desarrollo, como la única oportunidad de mantener con vida y dignidad la cosmovisión originaria de la población, el primer espacio inaugurado para esta tarea fueron los talleres en el “Centro cultural de arte popular”, en la pequeña ciudad de Cosoleacaque Veracruz, en 1995, poco después en el mismo año en la ciudad de Jáltipan, se inaugura el “Centro de Documentación de son Jarocho”.

Publicado en la plataforma Youtube, el Canal de televisión BBC News, ha publicado en junio del 2013, el trabajo de *Mono Blanco*, entrevista en donde Gilberto Gutiérrez, director de la agrupación, nos cuenta desde su perspectiva cómo fue la lucha por la preservación de este patrimonio biocultural afrocaribeño. Hemos recuperado este fragmento de la entrevista que el canal BBC News ha hecho a Gilberto Gutiérrez, en donde este músico recupera la lucha del Movimiento Jaranero, incluso antes de la fundación del Centro de Documentación del Son Jarocho, durante la labor de rescate de la tradición, recupera un poco de los valores que se han perdido en la sociedad contemporánea.

“Por ahí de los años 70s el son jarocho empezó a perder la atención de la gente, de la misma sociedad que le dio vida, y estuvo como a punto de desaparecer y hace 35 años nos dimos a la tarea de ir a recuperar conocimiento de los viejos de aquel entonces que ahora tendrían ciento veinte años, se recuperaron muchos valores como el respeto a los ancianos, de darles un lugar especial, pero también se ha fomentado la creatividad, como es la naturaleza de una música que se improvisa pero también se han recreado los viejos sones.” (Gutiérrez, Gilberto; 2013; Min: 00:01:24)

La práctica tradicional del son y fandango jarocho desde siempre ha sido un manifiesto político, no es una práctica de folclore ni una pieza de museo, es una celebración en comunidad donde cada uno de los múltiples elementos del fandango cumplen con funciones políticas bastante específicas, desde la poesía y el verso, nos heredan el testimonio de otras formas de vida política, nos describen entornos autosustentables de una sociedad que trabaja el campo y podía *olvidarse de la*

tienda por mucho tiempo, regresan a cada jaranero la posibilidad de la expresión artística, honran la negritud y la sangre indígena, y sobre todo nos enseñan sobre la resistencia.

La comunidad de son jarocho es sumamente diversa y hoy la encontramos alrededor de todo el mundo, la conforman personas de todas edades en muchos países y en muchas ciudades de México, entre algunos de sus agentes expositores, músicos y agrupaciones que son reconocidos internacionalmente encontramos a; “*Son de madera*”, “*Chuchumbé*”, “*Los cojolites*”, “*Los vega*”, “*Los Sonex*” o “*Los parientes de Playa de Vicente*”, también están nombres específicos de promotores culturales que han logrado hacer llegar el mensaje de estas memorias bioculturales a todo el mundo, podemos mencionar bailadoras como Anahí Sahóco y Donají Esparza, a compositores como Laura Reboloso y Patricio Hidalgo, activistas/promotores culturales ninguno como Ricardo Perry, y en la poesía Zenén Zeferino, maestros en la Música como, Joel Cruz Castellanos, Benito Cortés Padua, y Andrés Flores, todos artistas y agentes político-culturales que pertenecen al Movimiento de Recuperación del Son Jarocho.

El éxito alcanzado por el Movimiento Jaranero, es motivo de festejo, a más de veinte años de emprender el proyecto de recuperación del son jarocho, hoy podemos decir que se ha librado con éxito la histórica tarea reclamada por Walter Benjamin en las “*Tesis sobre la historia y otros fragmentos*”, donde en la *tesis IV*³⁹, hace énfasis en la responsabilidad que recae sobre las generaciones contemporáneas, para Benjamin las generaciones contemporáneas deben mantener con vida sus Patrimonio Bioculturales, herencia de generaciones pasadas. Por su parte el Son jarocho, se ha resistido al olvido y ha utilizado la música, el baile, el canto, el tejido, la gastronomía, para reeducar a las nuevas generaciones en la tradición del

³⁹Véase Tesis IX. Tesis sobre la historia y otros Fragmentos; “Hay un cuadro de Klee que se llama Angelus Novus. En él se representa a un ángel que parece como si estuviese a punto de alejarse de algo que le tiene pasmado. Sus ojos están desmesuradamente abiertos, la boca abierta y extendidas las alas. Y este deberá ser el aspecto del ángel de la historia. Ha vuelto el rostro hacia el pasado. Donde a nosotros se nos manifiesta una cadena de datos, él ve una catástrofe única que amontona incansablemente ruina sobre ruina, arrojándolas a sus pies. Bien quisiera él detenerse, despertar a los muertos y recomponer lo despedazado. Pero desde el paraíso sopla un huracán que se ha enredado en sus alas y que es tan fuerte que el ángel ya no puede cerrarlas. Este huracán le empuja irrefrenablemente hacia el futuro, al cual da la espalda, mientras que los montones de ruinas crecen ante él hasta el cielo. Ese huracán es lo que nosotros llamamos progreso”. (Traducción de Bolívar Echeverría; U.A.C.M; 2008)

Fandango, que ahora sabemos por su naturaleza, es un movimiento contracultural que tiene raíces en las comunidades indias y afros del sur de Veracruz.

El Son Jarocho ha logrado hacerse acompañar y a su vez es acompañante del rescate de otras tradiciones y patrimonios bioculturales, tanto en regiones de México como en otros movimientos y luchas sociales en el mundo, tejiendo así una gran red articulada por familias y comunidades de la sociedad global, que reconstruyen formas de vida cultural y política, prácticas que poco a poco combaten los estragos de la cultura neoliberal⁴⁰.

Los versos, los coloridos paisajes, el ritual comunitario y la filosofía que cobijan el ritual del fandango, han permitido al espectador vivenciar desde otra perspectiva la cultura, esta vez como un participante, que sabe y desarrolla su saber hacer musical y abandona la silla del espectador aburrido.

El estar presente en un ámbito de comunidad, puede ser una experiencia completamente desconocida para un individuo que ha nacido y crecido dentro de estructuras neoliberales, la vida rutinarias e individualistas en el capitalismo tiene la capacidad de despojar a las masas de su saber hacer musical y/o artístico, imponiendo políticas culturales que provocan altos grados de aburrimiento y abandonan la socialización del arte de las culturas tradicionales.

El Movimiento de Recuperación del Son Jarocho, al igual que el Ángel de la Historia de Walter Benjamin, han mirado hacia el pasado, hacia las ruinas del progreso, como los viejos soneros cuando recuerdan el abandono de sus campos, la contaminación de los ríos y los familiares que han migrado en el pasado, también se da la búsqueda de aquellas memorias de antiguas generaciones, que, con sus relatos y sus historias, impiden que los herederos del patrimonio repitan el camino de la subordinación ante los gobiernos colonialistas.

⁴⁰“Como parte de “Festival de Son Jarocho y Otra Músicas”, que por tres años se celebró en Cosoleacaque (Después la sede volvió a Jáltipan) se realizó un encuentro de opiniones sobre la situación que vivía el son jarocho y cómo enfrentar y guiar nuestro camino comunitario, colectivo, para hacer prevalecer nuestra cultura y nuestra música. En esta reunión participaron músicos y trabajadores de nuestra cultura” (Perry Guillén; 1995)

“Son pocas las personas que aguantan, en términos de carácter y de fuerza reflexiva, ver con los ojos siempre abiertos, el abismo que se está abriendo cada vez más ante nuestra actual incapacidad de parar, detener, interrumpir el tren de la historia, en el cual progresamos cada día más, hacia la destrucción de todo aquello que las incontables generaciones anteriores han logrado tejer, y así asentar lo necesario para que la sociedad y sus miembros sean felices y solidarios. Hay pocos que aún tienen la formación necesaria para convertir esta mirada, constantemente dirigida hacia lo central de las repugnantes relaciones sociales existentes y sus formas de expresión concretas, sin sacar de ello cualquiera de las dos cómodas respuestas: un optimismo sedado, libre de compasión con los oprimidos, o un pesimismo funcional que define cualquier afán de parar este tren, que va derecho al abismo, como un intento automáticamente fallido”. (Gandler. S; 2013; pág. 113)

El Son Jarocho y la fiesta de Fandango contemporáneo, conservan en sus estructuras musicales y culturales, un arsenal de *conocimiento originario* que es de vital importancia para la resistencia; *las relaciones entre el hombre y la naturaleza, los ámbitos de comunidad, la socialización gratuita del arte, y las estratégicas vías de comunicación a través del canto a contraverso*, son algunas de ellas.

La imposición de la música industrial en el mercado, provocaron que las tradiciones ya no se vivieran a partir de una filosofía propia basada en la Memoria Biocultural de los pueblos, en los tiempos neoliberales todas las tradiciones y expresiones culturales originarias, están azarosa y simultáneamente siendo condenadas al olvido, mediante el reforzamiento de las políticas neocoloniales en los países subdesarrollados. Ante la posibilidad de perder el patrimonio biocultural y contagiados de la digna rabia avivada por el levantamiento en armas del EZLN, los jaraneros del sotavento emprendieron la lucha por la preservación del Patrimonio Biocultural de sus pueblos. Para el Movimiento Jaranero, el levantamiento en armas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional fue sin duda la mayor influencia política, desde 1995, el Centro de Documentación está cosechado muchas victorias gracias a los usos políticos y subversivos que ha ofrecido la tradición desde los

tiempos novohispanos, hasta la lucha contemporánea.

Por más que la industria cultural trata de mantener a los espectadores sujetos al contenido cultural que oferta, este sigue resultando insuficiente y los grados de aburrimiento en los espectadores son tan altos, que las masas están comenzando a necesitar nuevas formas de goce y entretenimiento, esta pequeña grieta, es la que aprovecha el Movimiento Jaranero.

Gracias a la claridad en las palabras de Adorno Theodor y Marx Horkheimer, sabemos que este proceso es conocido como *“La ruptura del principio de amusement”*⁴¹, que significa que el espectador ha llegado a tal grado de aburrimiento que ante la necesidad del ser humano de nutrir la conciencia, experimentar y crear intelectualmente, el espectador aburrido voltea a ver qué otras ofertas culturales existentes a su alrededor y en caso de no existir ninguna se generarán las alternativas correspondientes, o se luchará por ellas. Sobre la ruptura del principio de amusement;

“El amusement es la prolongación del trabajo bajo el capitalismo tardío. Es buscado por quien quiere sustraerse al proceso del trabajo mecanizado para ponerse de nuevo en condiciones de poder afrontarlo. Pero al mismo tiempo, la mecanización ha conquistado tanto poder sobre el hombre durante el tiempo libre y sobre su felicidad, determina tan íntegramente la fabricación de los productos para distraerse, que el hombre no tiene acceso más que a las copias y a las reproducciones del proceso de trabajo mismo. El supuesto contenido no es más que una pálida fachada; lo que se imprime es la sucesión automática de operaciones reguladas. Sólo se puede escapar al proceso de trabajo en la fábrica y en la oficina adecuándose a él en el ocio. De ello sufre incurablemente todo amusement. El placer se petrifica en

⁴¹Principio de Amusement: *“El amusement, todos los elementos de la industria cultural, existían mucho antes que ésta. Ahora son retomados desde lo alto y llevados al nivel de los tiempos. La industria cultural puede jactarse de haber actuado con energía y de haber erigido como principio la transposición —a menudo torpe— del arte a la esfera del consumo, de haber liberado al amusement de sus ingenuidades más molestas y de haber mejorado la confección de las mercancías”.* (Horkheimer, May y Adorno, Theodor; 1988; Pág.10)

*aburrimiento, pues, para que siga siendo placer, no debe costar esfuerzos y debe por lo tanto moverse estrechamente a lo largo de los rieles de las asociaciones habituales. El espectador no debe trabajar con su propia cabeza: toda conexión lógica que requiera esfuerzo intelectual es cuidadosamente evitada*⁴².

El Movimiento de Recuperación de Son Jarocho encuentra el espacio perfecto para expresarse y ser escuchado, utiliza los fines de semana, festivales, las tardes después del trabajo y la escuela, para invitar a los talleres, clases de Son y fandangos jarochos, el movimiento jaranero cuenta con una importante producción audiovisual, que puede ser reproducida por las redes sociales, la radio, el Facebook, Instagram, youtube y demás momentos y plataformas, el Son jarocho sabe esperar el tiempo cuando el espectador se ha rendido, cuando por más que intenta obedecer las pautas de la cultura predominante, las promesas falsas de progreso, una aparente libertad y los grados de aburrimiento que la Industria Cultural le produce le resultan por demás inadmisibles.⁴³,

El descontento y decepción de los individuos de la sociedad capitalista, se reflejan en todas las luchas y movilizaciones sociales que no han cesado en el último siglo, para muchos el adoctrinamiento de las masas ha causado un impacto negativo en la sociedad, el miedo a imaginar lo diferente cancela para muchos la posibilidad de otras opciones para la vida cultural y política, que trasciendan los principios de producción, consumo y acumulación. Afortunadamente los pueblos de América Latina y todos los pueblos del mundo, cuentan con un *Patrimonio Biocultural* heredado, el cual han servido para cierta reconquista de derechos y ciertos grados de reducción y democratización de los grados de dominación estructurales.

⁴²(Theodor Adorno Y Max Horkheimer; 1988; Pág.10)

⁴³“La liberación prometida por el amusement es la del pensamiento como negación. La impudicia de la exclamación retórica, “¡mira lo que la gente quiere!”, reside en el hecho de referirse como a seres pensantes respecto a las mismas criaturas a las que, por tarea específica, se las debe arrancar de la subjetividad. Y si a veces el público se rebela contra la industria de la diversión, se trata sólo de la pasividad —vuelta coherente— a la que ésta lo ha habituado. No obstante, la tarea de: mantener a la expectativa se ha convertido cada vez en más difícil. La estupidización progresiva debe marchar al mismo paso que el progreso de la inteligencia.” (Theodor Adorno Y Max Horkheimer; 1988; Pág.14)

La Resistencia ante el colonialismo en los medios

Hemos retomado el concepto de *abigarramiento* de autores latinoamericanos que describen el *Estado* Moderno como la sobreposición un sistema político-económico sobre otros pueblos, que resisten mediante la lucha social, la suplantación de su poder político. Los Movimientos culturales en resistencia como el Movimiento Jaranero, revelan las falacias de un sistema de gobierno neoliberal que se proclama superior a los poderes autónomos, la resistencia del Movimiento Jaranero, como un movimiento contracultural precapitalista, ha convertido la Industria cultural en su campo de batalla, desde donde transmite otras propuestas culturales a la sociedad, que están impregnadas de *memoria*, de *historia*, y que aprovechan los momentos dedicados al entretenimiento para difundir la resistencia.

Vivimos en un Estado que fabrica cultura con fines neocolonialistas, como principio básico requiere que la sociedad adopte la idea de que algunos pueblos son superiores a otros, esta imposición de patrones políticos, sociales y culturales impuestos ante las masas, apremian la necesidad de extender y perpetuar las condiciones coloniales que han permitido al capitalismo mantenerse hasta ahora regente.

Las colonias de la Nueva España se independizaron, sin embargo, resulta innegable cierta herencia cultural que se quedó impregnada en la clase política latinoamericana, aún después de la revolución, las estructuras políticas que estos Estados latinoamericanos han heredado, están íntimamente ligadas con los principios de dominación, marginación, explotación, acumulación, reproducción, discriminación, separación y control ideológico de la población, estas son las condiciones bajo las cuales esta clase política diseña el contenido artístico y cultural que es transmitido vía radio, televisión, internet, o la prensa, y que tienen como objetivo principal establecer una nueva fase del proyecto neocolonial en América

Latina, que sigue siendo básicamente extractivista y genocida⁴⁴.

El movimiento jaranero buscó enriquecer su red de aliados, se emprendió esta tarea a partir de un principio de comunidad, este ejercicio deriva en una praxis que derrumba la cosmovisión hegemónica mientras cimienta nuevos horizontes y paradigmas civilizatorios.

“Me llamaba mucho la atención en nuestra sociedad como no está -Yo diría esa música que viene con nosotros,- (...) tiene que ver con los medios de comunicación masivos que en los últimos años es como si nos hubieran sacado el hacer musical y somos muy buenos escuchas, tenemos muy buenos aparatos y la audición también es maravillosa, el oído también lo tenemos, con el oído nos conectamos, música que nos conmueve, que evoca, pero yo digo ese hacer musical que da energía y que da alegría.”
(Usandivaras, T; 2016; Min: 2:30)

En el mismo tenor de las palabras de la autora Teresa Usandivaras, quisimos depositar todos nuestros esfuerzos en comprender aquellas estrategias socioculturales que permitieron al Movimiento de Recuperación de Son Jarocho, labrar un espacio dentro de la gran industria del entretenimiento, como género musical ha decidido el rumbo y sus formas específicas de progreso, buscando alejarse de la reproducción automática del arte y la música.

Los medios de comunicación construyen cierta idea de la realidad, que no corresponde con los obstáculos y adversidades con las cuales se enfrenta la sociedad global diariamente, los espectadores han caído en un ciclo vicioso, en donde el contenido mediático ofertado no puede decepcionarlos más y la única opción aparente resulta ser someterse a altos grados de aburrimiento o estrés, ambos síntomas del cuerpo humano que denuncian las prácticas inorgánicas que aprisionan económica e ideológicamente los cuerpos y mentes de los

⁴⁴(Véase Luis Tapia; Primer encuentro del Buen Vivir; Bolivia 2013)

espectadores⁴⁵.

Diremos que la trampa de la industria cultural reside en prometer al espectador un placer o bienestar venidero, un falso futuro que maquilla la ignorancia, la subordinación de los pueblos y una prometida realidad futura que pintan maravillosa, pero que jamás será cumplida, sin embargo, no es nuestra intención profundizar en el análisis estético de la imagen falsa de la realidad fabricada industrialmente, preferimos depositar los esfuerzos en subrayar aquellas Memorias Bioculturales, que no generan miseria ni deterioro social, la forma en que el Movimiento Jaranero reconstruyen y recrean sus formas de la vida político-cultural, resultan inimaginables para aquellos que no han heredado tanto, o que seguramente también se los ha robado la historia. Algunas opiniones al respecto⁴⁶, giran en torno a la posibilidad de que el encuentro de las tradiciones con la gran ola de contenido mediático y las grandes plataformas tecnológicas de la modernidad,

⁴⁵“El placer se petrifica en aburrimiento, pues, para que siga siendo placer, no debe costar esfuerzos y debe por lo tanto moverse estrechamente a lo largo de los rieles de las asociaciones habituales. El espectador no debe trabajar con su propia cabeza: toda conexión lógica que requiera esfuerzo intelectual es cuidadosamente evitada (...)La tendencia del producto a volver malignamente al puro absurdo, del que participaba legítimamente el arte popular y la payasada hasta Chaplin y los hermanos Marx, aparece en la forma más evidente en los géneros menos cuidados. Mientras los films de Greer Garson y Bette Davis extraen aun de la unidad del caso psicológico-social algo parecido a la pretensión de una acción coherente, la tendencia al absurdo se ha impuesto plenamente en el texto del novelty song, en el film amarillo y en los dibujos animados. La idea misma —como los objetos de lo cómico y de lo horrible— es despedazada. Los novelty songs han vivido siempre del desprecio respecto al significado, que —precursores y sucesores del psicoanálisis— reducen a la unidad indistinta del simbolismo sexual. En los films policiales y de aventuras no se concede ya hoy al espectador que asista a una clarificación progresiva. Debe contentarse —incluso en las producciones no irónicas del género— con el resplandor de situaciones ya casi carentes de conexión necesaria entre ellas”. (Horkheimer, May y Adorno Theodor, 1988; Pág.13).

⁴⁶“En el marco de las políticas culturales se observa que la intervención acusa preferencias, inercias o intereses sobre determinadas expresiones culturales, mientras otras permanecen fuera de su campo de visión-acción. Si bien la proximidad o el distanciamiento de la intervención cultural sobre expresiones específicas parece responder a la valoración corriente en favor de la diversidad cultural y a la materialización de los derechos culturales, también puede deberse a razones del etos que sustentan y movilizan las propias manifestaciones que virtualmente pueden ser objeto de intervención estatal mediante políticas culturales. Así, la proximidad o el alejamiento puede ser una decisión tomada por la administración cultural, pero también puede ser que tales decisiones no sean esperadas y bien recibidas por las “poblaciones objetivo” de tales actos. Podría ser el caso de la cultura rockera, en cuya cosmovisión histórica caben formas contraculturales, de resistencia y de alternativa cultural disidente que la llevan a no entablar vínculos con las políticas culturales. En el caso del son jarocho, por el contrario, en su revitalización han jugado un papel clave las políticas culturales enmarcadas en los paradigmas contemporáneos de los derechos culturales y de la diversidad cultural salvaguardados por el Estado.” (Ávila-Landa; 2012; Pág.9)

provocan la pérdida de los valores de resistencia de estas tradiciones, escribe José Luis Brea al respecto de la inserción del arte crítico y contrahegemónico, en las nuevas plataformas electrónicas:

“Acaso uno de los sueños programáticos de las vanguardias que más ha quedado en suspenso, con el transcurso del siglo XX, sea de generar comunidades de productores de medios (...) su experimentación con la radio, la de los artistas soviéticos en el cine, la de los neovanguardistas sesentayochistas con el video, la teleguerrilla o el cine de experiencia, todas ellas han fijado un sueño nunca realizado (pero tampoco nunca abandonado): el de desarrollar a través de la propia práctica artística, concibiendo esta por tanto como activismo a la vez político y medieval, esferas públicas autónomas, dispositivos de interacción social capaces de inducir entre los ciudadanos, modos de comunicación directa, no mediada por el interés de las industrias o los aparatos del Estado” (Brea José Luis; en, Poletto D. y Zerbarini M; 2005; Pág. 1,2)

Durante las emisiones hegemónicas de la cultura, todo el contenido proyecta una imagen de la realidad en donde se enaltece la división de las clases sociales, se refuerza el patriarcado, los capitales se mueven a partir de intereses privados y ocultos que despojan a los pueblos de sus recursos a través de complejas fórmulas políticas y económicas que subestiman nuestro poder y autonomía. Estamos viviendo en una realidad, que normaliza las condiciones civilizatorias impuestas por el régimen capitalista, como en las colonias antiguas de esclavos durante los tiempos feudales, las sociedades contemporáneas desarrollan la habilidad de la resignación ante el constante recorte de las libertades, en el capitalismo neoliberal parece imposible imaginar otros espacios y formas de reproducción de cultura que no sea capitalistas.

Este es un tiempo donde la integración de la sociedad se da a partir de pautas que continúan el principio de la división por clases sociales, siendo los recursos de los poderosos los que alimentan a la industria cultural, cuya tarea consta de distraer a

la población lo suficiente como para negarle la experiencia de un verdadero ejercicio de recreación a partir de otras representaciones del entretenimiento. Todas las tardes en los restaurantes y las salas de espera, en los lugares y no lugares hay una; pantallas en los hospitales, pantallas en cada asiento de autobús, pantallas para los autos, en los aviones pantallas, pantallas Led en los celulares, en las tablets, mini tablets, súper tablets, espectaculares en los cielos, etc. En este ambiente en el que nos sumerge el sistema capitalista, no existe un momento en el cual la propuesta de la industria cultural deje a los espectadores descansar la mente, liberal los sentidos.

Ante esta realidad el Movimiento de recuperación de Son Jarocho ha desempeñado una honorable labor de rescate de los saberes ancestrales y algunos territorios como el Rancho Luna Negra, las Memorias Bioculturales que encontramos en la tradición son el estandarte de este movimiento, el sentido de comunidad, la libre expresión, las relaciones sustentables entre el hombre y la naturaleza, el ejercicio del saber hacer musical, han permitido a los colectivos contemporáneos del Movimiento Jaranero, resucitar del olvido, el pueblo Sotaventino por ejemplo, es hoy un pueblo fandanguero, su lucha es firme y dio pasos certeros articulándose con aquellos otros movimientos que dan voz a la naturaleza y que sobre todo no olvidan las tareas encomendadas por aquel ángel de la historia al que Walter Benjamin hacía referencia.

Luis Tapia dice que los pueblos originarios tienen más poder de transformación del que el Estado mismo quiere aceptar, para este autor los Movimientos Populares y los Movimientos Indigenistas, Feministas y Agrarios en América Latina, han impedido la total conquista de sus derechos y la imposición de estructuras neocoloniales, el autor nos enseña una visión crítica del Estado Neoliberal. “se origina de una previa concentración de la propiedad, que implicó la mercantilización del trabajo vivo humano y la destrucción de formas de vida social previas, muchas de ellas de origen comunitario” (Tapia 2013: Min: 15:00). Sin embargo, los malos gobiernos no han logrado su cometido de erradicar a todos estos pueblos sobre los

cuales se ha tratado de imponer, siendo las movilizaciones de la sociedad civil las que han logrado las victorias necesarias ante los capitales opresores.

El Estado moderno resultará entonces para nosotros, de igual manera que para Luis Tapia, un *Estado aparente*, que solo simula victorias sobre la realidad de los pueblos que conformamos esta civilización, pero estas victorias no son reales ya que, a partir de las diversas luchas políticas en la región latinoamericana, se han introducido altos grados de democratización en las vidas de los que resisten.

El Movimiento de Recuperación de Son Jarocho, busca distanciarse de las formas capitalistas de reproducción de la vida, como movimiento representa otras realidades que cancelan la supuesta victoria del Estado Capitalista sobre el resto de las formas de vida y política existentes, al menos el Estado Mexicano, no ha logrado sobreponerse a las comunidades originarias en su totalidad, muchos pueblos, movimientos, organizaciones e instituciones sociales se encuentran en constante reconstitución y resistencia de sus Patrimonios Bioculturales. Estos Movimientos continúan buscando la superación de un Estado Neoliberal que mantiene a las otras culturas sometidas a las condiciones neocoloniales, en gran parte de sus territorios, se ha logrado la reducción y la democratización en cierta medida de los grados monopolio de la política organizada como Estado, esto ha sido un logro de movimiento autónomos, como el EZLN y movimientos culturales como el Movimiento de Recuperación del Son Jarocho, ambos nos recuerdan que en México siguen existiendo otros pueblos con otras formas de organización cultural y de autogobierno,

En México la tradición del Son Jarocho nunca dejó de resistir, desde los tiempos novohispanos donde hubo que huir de la Santa Inquisición hasta los tiempos contemporáneos donde hay que huir del olvido, la comunidad de fandangueros alrededor del mundo ha rescatado una tradición que nos enseña, que la socialización de nuestras individualidades puede articularse alrededor de la música y no del capital, alrededor de la tarima y no de la explotación irracional de los

recursos que no nos pertenecen, alrededor de la comunidad y no de la guerra, alrededor del fandango y no detrás de los muros, el Movimiento de Recuperación de Son Jarocho realiza una constante crítica al sistema capitalista, e identifica, los actos injustos e irracionales que se han cometido sobre todos los pueblos vencidos en la historia, entonces el uso de la música y el fandango se convierten en un acto político.

LA INDUSTRIA CULTURAL COMO UN CAMPO DE LUCHA

“Lo político es determinante, desde ahí hay una capacidad de definir todo lo demás...” (Rivera Cusicanqui; 2015; Min 11:29)

La idea de la industria cultural como un espacio de lucha política, la hemos derivado de la Teoría de Luis Tapia sobre *“El Estado como campo de lucha”*⁴⁷, en donde los Estados Nación capitalistas no sólo rechazan otras formas de cultura, sino que erradican pueblos y sus historias por completo, ejerciendo cada vez más presión sobre las otras formas de reproducir la vida política y en sociedad, que ven gracias a estos Estados Coloniales amenazada su sobrevivencia.

Dentro del territorio nacional, la praxis del Movimiento Jaranero ha realizado el ejercicio de otras formas de vida cultural y de entretenimiento, que no son capitalistas y que rechazan todo sistema socioeconómico que implique la mercantilización del trabajo vivo humano. Delimitamos nuestro campo de investigación al Movimiento de Son Jarocho contemporáneo, a partir de 1995 con la Fundación del Centro de Documentación de Son Jarocho, en Jáltipan Veracruz.

⁴⁷Tapia L; 2016; Min: 12:00

El Son jarocho como género musical y una corriente de contracultura, reutiliza las plataformas digitales y las redes sociales para articular una resistencia contrahegemónica. Afortunadamente, sale bien librado. Algunas manifestaciones de esta resistencia son el nacimiento de comunidades fandangueras por todo el mundo, la consolidación del Son Jarocho como una corriente contracultural contemporánea y las diversas alianzas con otros Movimientos políticos y culturales.

El sistema capitalista busca evitar a toda costa que termine la etapa de su apogeo, sin embargo, en los últimos siglos, han sido obvias las deficiencias de su desempeño, no es un sistema civilizatorio óptimo para atender todas las necesidades sociales contemporáneas, en las experiencias cotidianas de la vida social lo que podemos apreciar es que este sistema económico global configura la realidad solo tomando en cuenta los objetivos industriales de producción y reproducción mecánica de la vida capitalista. El colonialismo interno financia la cadena de sobreproducción de la cultura neoliberal, ya no es necesario, que el artista viva de la paga del público por su trabajo de creación artística, son las grandes corporaciones las que alimentan “*el medio de la farándula*”, y se mueven únicamente por intereses económicos, producen la ola de contenidos, formas y patrones de conducta, que cimientan una *cultura del vacío*⁴⁸, al mismo tiempo, este sistema va obstaculizando los caminos de otros pueblos y culturas impidiendo la consolidación de otros paradigmas culturales no capitalistas.

Los contenidos de la Industria Cultural, son organizados y ofertados a partir de géneros, categorías por edades o la imposición de precios, ha demostrado ya desde la teoría de Th Adorno y Marx Horkheimer, que la industria cultural reproduce una

⁴⁸ “*¡Si al menos pudiera sentir algo!*»: esta fórmula traduce la «nueva» desesperación que afecta a un número cada vez mayor de personas. En ese punto, el acuerdo de los psi parece general, desde hace veinticinco o treinta años, los desórdenes de tipo narcisista constituyen la mayor parte de los trastornos psíquicos tratados por los terapeutas, mientras que las neurosis «clásicas» del siglo xix, histerias, fobias, obsesiones, sobre las que el psicoanálisis tomó cuerpo, ya no representan la forma predominante de los síntomas (T.I., p. 259 y C.N., pp. 88-89). Los trastornos narcisistas se presentan no tanto en forma de trastornos con síntomas claros y bien definidos, sino más bien como «trastornos de carácter» caracterizados por un malestar difuso que lo invade todo, un sentimiento de vacío interior y de absurdidad de la vida, una incapacidad para sentir las cosas y los seres.” (Lipovetsky, Gilles; 1986; Pág.75)

imagen falsa de la realidad y presume ante los espectadores un mundo aparente. El entretenimiento, ha sido una vía para controlar la opinión pública, influir en la vida política de la sociedad y educar a las nuevas generaciones en cultura del vacío.

La Industria Cultural es una invención del capitalismo, los seres humanos hemos tenido siempre una capacidad creadora, ese saber hacer artístico de la expresión humana. Será solo bajo las políticas coloniales y neocoloniales, que las sociedades se ven despojadas de sus patrimonios, de sus derechos, sometidas militarmente a servir a las sociedades cosmopolitas, funcionando como patios de cultivo y fuerza de trabajo.

Para mantener el Statu Quo de este sistema de dominación, se ha producido una cultura tóxica que condiciona el consumo de los espectadores, fomenta el racismo, el machismo y la razón instrumental, busca educar a la audiencia en una preocupación constante acerca del mejoramiento de las técnicas de producción, pero nunca en la resolución de las problemáticas reales de la población mundial, así, la supuesta libertad de los consumidores es un espejismo. Éstos contenidos “culturales” se producen con fines de sobre-producir cultura alienante, gran parte de la población mundial está enterada de que este problema civilizatorio debe ser superado, pero estos emporios de la cultura, las televisoras, industrias de la moda, las grandes corporaciones internacionales enriquecidas en la colonización, hoy en su etapa contemporánea, se disfrazan de una industria emprendedora, creativa, que monta un despliegue técnico con las plataformas digitales y el control de los capitales económicos, mediante el cual impone su régimen y control político prácticamente en todas las esferas de la vida cotidiana, en la alimentación, vestimenta, lengua, forma de gobierno, etc. Bajo la premisa de entretener, proyecta contenidos audiovisuales y propaganda que no para un solo minuto del día o la noche, aparenta una realidad del espacio social que es falsa, y si por ellos fuera, las masas nunca podrían comprobar si son mentira o no, porque se encuentran esclavizados en una rutina gris en donde “*El amusement*”, se ha convertido en la peor pesadilla y fuente de agotamiento de las energías y fuerzas productivas de

nuestra civilización. El Son Jarocho se enfrenta al adoctrinamiento de la Industria Cultural, **uniendo fuerzas con otras luchas y movimientos populares en América Latina**, también en muchos otros países del mundo, ha hecho frente a las Industrias Culturales a través de la música y el Fandango, estas formas de expresión artística tradicional, están originalmente pensadas para la **expresión y liberación** de profundos **sentimientos y emociones del ser humano**, en el caso del Son Jarocho, la música y la praxis artística se encuentran impregnadas de **estructuras sociopolíticas** cuya **potencia** ha sido resguardada en las nuevas generaciones y configuró un **arsenal epistemológico** que logra hoy día **movilizar múltiples resistencias comunitarias**.

“Ocurre que el capitalismo no transforma totalmente, no destruye totalmente las formas comunitarias, aunque si lo hace en ciertas partes y parcialmente en otros territorios, en varios territorios se han mantenido formas de autogobierno, no sólo memoria histórica, vestimenta, lengua... sino formas de autogobierno, estructuras de autoridad y de organización y sobre todo, otra cosmovisión y otra forma de vincularse con la naturaleza y de transformarla para recrear las condiciones de la vida social.” (Tapia L; 2013: Min: 15:00)

El Movimiento Jaranero ha **luchado por la defensa y documentación de conocimientos originarios**, **promueve otras vías para la reproducción de la vida**, **armoniza las relaciones con la naturaleza**, **reclama su derecho a ejercer una forma recreación de la vida cultural y política propia**, también el Son Jarocho nos permite **recuperar herramientas mnemotécnicas para la producción de otros contenidos culturales**, hablamos de la **producción de entretenimiento que no imponga ninguna autoridad despótica o tirana**, que no **lacere con altos grados de aburrimiento al público espectador** y que no **prive por más tiempo a la sociedad de experimentar la superación de estos tiempos oscuros**.

Este sistema económico pretende que sacrifiquemos capacidades naturales del ser humano; la sensibilidad de lo intangible, la capacidad de crear, la voz, la danza, la libertad del vientre, las plazas públicas, la oportunidad de reunirnos y vernos a los ojos con la comunidad, la libertad de comunicarnos, la libertad... a cambio de las inhumanas e innegables condiciones decadentes de la civilización neoliberal. Pensamos que gracias no solo los pueblos en digna rabia y resistencia, sino también todos aquellos pueblos o comunidades que son herederos de otras expresiones la Memorias Biocultural, hemos podido labrar grandes *grietas*⁴⁹ ante el *principio de amusement*.

“No es menor que el sentido musical comienza su desarrollo en el periodo de gestación del ser humano, ya que el feto se encuentra siempre inmerso en una sonófera: los latidos del corazón, la respiración y la voz de la madre, los ruidos intestinales, pulmonares, entre otros; forman parte del ambiente sonoro del útero materno, ambiente del feto. Luego de nacer, dicho sentido se va desarrollando continuamente a través del tiempo junto a sus otros sentidos, ya que, junto al desarrollo musical, los niños y niñas logran desarrollar distintos aspectos importantes para su formación, como son el desarrollo perceptivo y creativo de la realidad entre otros”. (Bernal y Calvo, cit. en Ángel Alvarado R.; 2008)

Los Movimientos culturales en resistencia como el Movimiento Jaranero, han librado una lucha incansable ante el capitalismo neoliberal en América Latina, transforman la realidad a través de la democratización del arte y del resguardo de los Patrimonios Bioculturales, nos demuestran que la sociedad contemporánea global no obedece completamente las exigencias y demandas hegemónicas de la industria cultural, **no**

⁴⁹“Los espacios y momentos que hemos llamado grietas, son a menudo, descritos como espacios autónomos o espacios de éxodo o evasión. Nosotros aquí hemos tendido a evitar esos términos, sencillamente porque distraen la atención de la cuestión crucial, el conflicto entre estos espacios momentos y el mundo que los rodea. Es importante cantar las glorias de los mundos que están siendo creados, de las nuevas relaciones sociales y de las nuevas formas de hacer las cosas, pero no podemos ir muy lejos sin hablar del enfrentamiento con el mundo al que se oponen estas dignidades. Hay un antagonismo constante, una presión constante por hacer que la otredad se rinda a la enorme fuerza cohesiva de la sociedad que nos rodea. Estos espacios no son territorios autónomos, aunque aspiran a serlo son más bien grietas, los picos agudos de un conflicto social”. (Holloway J;2011; pág. 55)

debe pensarse nunca a la sociedad como una masa amorfa y acrítica, ese ha sido el gran error del capitalismo, el rescate de los Patrimonios Bioculturales que demuestra la experiencia del Movimiento Jaranero, nos enseña que como sociedad tenemos más mecanismos propios para la defensa de nuestros Patrimonios de los que pudimos haber imaginado.

*“En las grandes ciudades tenemos manifestaciones musicales que son impactantes y colectivas, por ejemplo, las manifestaciones políticas donde se canta, en las procesiones donde se canta, en las canchas de fútbol donde se canta durante dos horas de partido, las murgas, tenemos mucho de eso que está bárbaro, pero lo tenemos en determinados contextos y momentos, y yo todo este tiempo hablo de **la música esa de todos los días.**”* (Usandivaras T; 2016; Min: 7:40)

Memoria, lucha y resistencia por la preservación del Son Jarocho

Pensamos que la principal diferencia entre la oferta cultural propia del capitalismo y la tradición de Son y Fandango Jarocho; radica en que sólo una de ellas permite ejercer la imaginación y la voz, interactuar a través de una estética propia y solo una de ellas brinda al ser humano la oportunidad de experimentar ciertos grados de autonomía y reducción del *aburrimiento*. Nuestra principal fuente de información para este apartado, sin duda ha sido el *Centro de Documentación de Son jarocho*, su sitio web oficial y sus redes sociales⁵⁰

“Hay creencias que existen en algunos sones como el Buscapiés, donde se cantan versos para espantar al diablo, por ejemplo. Entonces hay que

⁵⁰ Ir al sitio: <http://centrosonjarocho.blogspot.mx/>

tocarlos namás y cantarlos como es, que no se arrima pá andar ahí de maldoso, no, conmigo no puede. Asina que castellanamente que se vaya al demonio...-¡El buscapiés!, ¡El Buscapiés! y sigue pero ya muy bendecido, ya fuera de él. Ese Son era de él, no se decirle el por qué. Es un son muy bonito, y a él le gustaba mucho y en cualquier fandango que se le ponía, si jalaban ese son, se aparecía. Se aparecía un príncipe muy elegante bailando que no hay y nunca lo habrá en la vida pa bailar como él. ¡Pues si lo hacía quien todo lo puede! pero la gente lo identificaba porque un pie es de cristiano y el otro es de un cochino, con espolón de gallo y decían-¡Ay el diablo!, ¡Ave María Purísima!, y se formaba el remolino y seguía, ¡Y salía hecho meramente El Demonio! y se echaba un pedo de azufre, pero pues antes se aparecía de diferente manera” (Güemes Jiménez; 2008; Pág.18)

Los sones viejos del Son Jarocho recuerdan otras formas de vida no capitalistas, el Movimiento jaranero resulta ser una escena de la resistencia latinoamericana sumamente compleja, con muchas variables que lo conforman, múltiples actores sociales que aportan o se nutren de él, es un movimiento contrahegemónico de talla global, también un género musical, también una fiesta, y todo esto es posible gracias a la raíz del pensamiento originario Sotaventino, que le permite a esta comunidad recordar claves del pensamiento originario para hacer funcionar el mundo heredado.

La Memoria Biocultural sotaventina es un acervo de conocimientos sociopolíticos que resultan peligros para el orden mundial neoliberal, muchos de ellos apelan hacia el rescate y preservación de los recursos naturales y luchan en nombre de la comunidad, el campo y la autonomía, por ejemplo, el Son Jarocho, nos deja ver a través de su repertorio, cómo las sociedades tradicionales, mantuvieron una visión mágica de los animales y constantemente hace referencia a ellos durante el canto, o durante el baile, imitando y venerando su comportamiento; *La iguana, El pájaro Cu, La Guacamaya, El Toro Zacamandú, El Perro, El Gallo y La Gallina, La Guanábana y El Coco*, son algunos nombres de los Sones Jarochos más antiguos que se conocen, con alrededor de doscientos o

trescientos años de historia. El Movimiento de recuperación de Son Jarocho **mantiene vivas otras formas de entretenimiento y diversión, otras formas de hacer música y de experimentar el arte, pero también otras formas de relaciones socioeconómicas, sociopolíticas**, este arsenal de conocimientos Bioculturales existe hoy día gracias a la resistencia del movimiento Jaranero.

El son jarocho dibuja con versos, otras formas de organización social posibles, descubre otras dimensiones del entretenimiento que alejan al individuo de la gris routine ofertada por la Industria Cultural, por su vasta diversidad, enseña en comunidad, crea alternativas para el entretenimiento que no condicionan y adoctrinan a los participantes, forma comunidad, deconstruye y conquista el principio de amusement porque su memoria cobija aquellos colectivos o individuos que buscan romper con este principio, este movimiento cultural ha logrado permear los efectos de dominación ideológica capitalista en los nuevos fandangueros, en las nuevas generaciones, para que estén mejor preparados para el impacto de la cultura industrial sobre sus conciencias.

“Y a mí lo que me da más pena de eso, es que, si no lo usamos, perdemos esa alegría que da la música, esa energía que da la música. Yo de verdad creo que no hay por suerte, una música universal, tenemos músicas muy diversas, muy lindas, de distintos países, distintas regiones y eso es maravilloso, la diversidad y la riqueza de cada música. Pero yo sí creo que hay una necesidad universal para que usemos nuestra música (...) la música no es de los profesionales, yo hablo de esa música que es nuestra.” (Usandivaras T; 2016; Min. 9:00)

Al igual que todos los movimientos culturales resistentes a la cultura hegemónica, el Son Jarocho ha conformado una red de cultura alterna, autónoma, que recupera las artes, el saber hacer musical y los regresa a la comunidad como una forma de empoderamiento, de resistencia, estas expresiones de la cultura, quizá le sean en un principio ajenas a aquellas personas que no tienen ningún referente, ninguna idea de otra forma posible de ser en el mundo que no sea capitalista.

Los acordes de los ritmos originarios, como los que se interpretan durante las expresiones del Fandango y la Música de Son Jarocho, logran ser recibidos por el público de forma natural, son sonidos que trabajan al nivel de ciertas conexiones neuronales, funciona casi involuntariamente en la mente de los individuos, otorgándoles el privilegio de experimentar sensaciones y emociones que en la forma mecánica de reproducción de la cultura se encuentran monopolizadas por la figura del ídolo, del artista, esta energía y bienestar que pueden ser provocadas por el hacer musical, queda despóticamente negada a la sociedad. Sería necesario empoderar a nuestras sociedades desde la cultura, pensamos que la expresión artística tradicional contiene saberes Bioculturales que de repensarse y adoptarse como nuestros, pueden reinventar el rumbo de nuestros pueblos y comunidades, nos encontramos en un punto crucial donde no podemos dejar en manos de las industrias, la transformación de esta realidad, la industria cultural hace parecer que la única forma de interactuar musicalmente es a través del consumo comercial, la civilización parece estar olvidando su capacidad para crear, parece estar olvidando los instintos que nos hacen cantar, silbar, hacer una voz graciosa, reír espontáneamente. La creación artística contemporánea, resulta ciertamente algo privatizado e inalcanzable para la mayoría de la población, en efecto sólo una ínfima minoría de la población se considera capaz de escribir un poema, pintar un cuadro o componer una pieza musical, es como si la creatividad se hubiese vuelto algo privatizado.

De esta manera se ha edificado la sociedad capitalista, en donde el artista se fusiona con la publicidad y muchos mercados invierten en una sola figura del medio que representará tales marcas, intereses o productos, **la Memoria Biocultural que sostiene al Movimiento Jaranero, en este sentido es como si detuviera el tiempo**, para recordar que *todos* los seres humanos podemos hacer música, recordemos el arrullo materno que sale de nosotros instintivamente al cargar un bebé, o las ganas que dan por cantar y bailar en los momentos de mayor felicidad.

El Patrimonio Biocultural que se concentra en la tradición del Fandango Jarocho, se usa para mantener viva la posibilidad de imponer límites a las intenciones neocolonialistas del sistema, ante esta intención, la evocación de un Fandango tradicional resulta ser **una Praxis política que busca de manera crítica y pacífica, detener los profundos estragos del progreso y detener el proceso de homogeneización cultural, también reivindica la identidad originaria, la empodera y la convierte en un gran ejemplo de resistencia para las generaciones futuras.**

*“Con su traje colorido
va cruzando el horizonte
con el pecho adolorido
le platicaba al tzenzontle
que le han robado su nido
los taladores del monte
Vuela, vuela, vuela
que yo te lo pido
a pintar con tus colores
mi cielo descolorido”*

(Guacamaya tocada por Don Leonardo Rascón, del Disco "A puro oído", Anona Music, 2005)

**CONCLUSIONES: UN DIGNO
ABURRIMIENTO.**

“Para mi entonces lo indígena no es una identidad, no es una camiseta, no es un color de piel, lo podríamos resumir como una episteme, una atmósfera

cognitiva que te lleva a intentar reconocer sujetos en el mundo no humano”.
(Rivera Cusicanqui; 2014; Mín. 11:00)

La música de Son y el Fandango jarocho, nos resultan actos políticos que crean una *atmósfera cognitiva* que permite la resistencia a los estereotipos culturales impuestos, mediante el ejercicio de sus Memorias Bioculturales, aunque éstas sean constantemente negadas por la cultura hegemónica, el Patrimonio Biocultural del sotavento libra una lucha en contra de la cultura homogeneizadora. Esta lucha está regida por una cosmovisión originaria que, para su sobrevivencia, ha debido adaptarse a los tiempos neoliberales, integrando los avances tecnológicos de la modernidad con una conciencia colectiva comunitaria y con **formas tradicionales de relación con la naturaleza.**

Cuatro años después de haber emprendido este proyecto de investigación, terminamos por reconocer en el despliegue de nuestro discurso que **hemos liberado la rabia**, después de tanta música, de tanto investigar el ritmo, las danzas, y los versos que se cantan desde el estómago en la tradición, aprendimos la importancia de **ser pacientes** y de **escuchar al otro**, hemos reconocido y experimentado **la complejidad del quehacer del científico** y sobre todo, **la ardua tarea del Movimiento Jaranero y de todos aquellos Movimientos decoloniales Contemporáneos.**

“La memoria es el recurso sustancial, impostergable e insustituible de toda conciencia histórica. La especie humana, o si se prefiere la humanidad, recuerda u olvida como unidad biológica y social, el proceso histórico del que ha surgido y que lo ha moldeado y transformado. Una conciencia histórica de especie ayudará a superar los innumerables conflictos, prejuicios, malentendidos, falsas expectativas, vacíos, turbulencias ideológicas, dogmas religiosos e instintos destructivos, generados por el fenómeno humano. Reconocer y recuperar la Memoria Biocultural de la humanidad es una tarea esencial, necesaria, urgente y obligada. Ello permitirá la visualización, construcción y puesta en práctica de una modernidad alternativa, de una modernidad que no destruya la tradición, sino que conviva, coopere y

coevolucion con ella.” (Toledo y Bassols; Pág. 206)

El Movimiento Jaranero, como un movimiento contrahegemónico y comunitario, se lleva a cabo gracias la articulación de comunidades unidas desde la inquietud por superar de una vez por todas, cierto estado de quietud del mundo contemporáneo, cierta pasividad social que parece imperar ante la emergente crisis civilizatoria, el pensamiento crítico de la Escuela de Frankfurt, nos logró advertir acerca del peligro de sobre exponerse a la industria cultural, sin tener las herramientas necesarias para procesar de manera crítica, los mensajes emitidos por este poder hegemónico.

Reconocemos la labor política del Movimiento de Recuperación de Son Jarocho, que sabiamente comienza a ensanchar las grietas labradas por la resistencia de generaciones pasadas, en este sentido, el pensamiento crítico de la Escuela de Frankfurt, nos permitió poner mayor atención en las formas hegemónicas de producción y reproducción técnica de la cultura.

El Movimiento Jaranero, logró resignificar algunas formas tradicionales de la fiesta del Fandango, esta tradición ha superado con éxito las barreras ideológicas de la industria cultural y ha reconquistado a las nuevas generaciones, ésta lamentablemente no es una victoria que puedan contar otras músicas tradicionales⁵¹. El son jarocho comparte su *praxis contrahegemónica* con muchos otros movimientos culturales, articulando una importante resistencia ante la dominación y colonización de los momentos para el entretenimiento. Aquellas comunidades que experimentan de alguna manera cercanía con el Son Jarocho, se encontrarán con una grata reducción de su angustia y soledad, los individuos que se cobijan bajo estas estructuras tradicionales de música y festejo, evolucionan o desarrollan el conocimiento de su ser, en ámbitos conviviales y diversos, distantes de las formas de socialización capitalistas.

⁵¹Véase; (Eckart Boege; colaboradores Georgina Vidrales Chan... [et al.]; 2008).

Sabemos que la historia oficial somete al olvido los Patrimonios Bioculturales originarios, gran parte de esta civilización se está perdiendo la oportunidad de conocer otras formas de arte y cultura, que no son alienantes, que no son fetichistas, se pierde la oportunidad de reconquistar el saber hacer musical natural de todas las sociedades, **afortunadamente la Resistencia de diversas luchas y movimientos culturales como el Movimiento de Recuperación del Son Jarocho, han conformado una comunidad global de músicos que se encuentran produciendo otras músicas, de todos y para todos, música para la vida.** Hacía falta tomarse el tiempo para enlistar todo lo bueno, lo mágico, lo que está creciendo y que parecía que nadie podría recuperar, al menos en cuanto a la libertad de expresión y a la cultura se refiere.

La sociedad de la gris routine, acaba, el fracaso del principio de amusement es más real que nunca, el aburrimiento es intolerable, *no debemos dejar que la publicidad de un Estado aparente, nos distraiga de la realidad, sobreviven muchas tradiciones y expresiones victoriosas de otras formas político-culturales que continuarán en pie de lucha y resistencia.*

El Movimiento Jaranero ha formado una comunidad que alrededor de la música y las artes, trabaja por la **deconstrucción** del fascismo, racismo, machismo y consumismo, este trabajo de investigación se ha sumado al movimiento por la liberación de América Latina, a **la lucha desde abajo**, buscando conquistar el derecho a construir libremente **un mundo donde quepan muchos mundos**, para eso deseamos sirviera este trabajo sobre la resistencia sotaventina del Movimiento de Recuperación de Son Jarocho, el cual refleja nuestras esperanzas y nuestras utopías.

Bibliografía

Ángel Alvarado Rolando; La música y su rol en la formación del ser humano. Carrera Educación Parvularia y Básica Inicial. Septiembre, 2013. URL: http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/122098/La_musica_y_su_rol_en_la_formacion_del_ser_humano.pdf;sequence=1

Arredondo Ochoa María Guadalupe; La importancia del patrimonio biocultural; Comisión Nacional Indígena de Jalisco.

Ávila Landa Homero; “De rockeros y Neojarocho, Culturas Juveniles y lógicas de desarrollo cultural en la Xalapa Contemporánea”; *Liminar Estudios Sociales y Humanísticos*; 2011; ISSN Electrónico 2007-8900

Ávila Landa Homero; “Políticas culturales en el marco de la democratización de interfaces socioestatales en el Movimiento Jarocho 1976-2016”, CIESAS, México D.F, 2008.

Ayala Bendiexen; “El Chuchumbè; Intertextos de una danza del barroco novohispano” *Música Antigua*; Escuela Superior de Música de Cataluña; 2005-2006.

Barahona Londoño, Andrés; “El Son Jarocho Un Tesoro que debemos conservar”, Conferencia presentada en Chinameca Veracruz, 5 y 6 Diciembre 2008. URL: https://cdigital.uv.mx/bitstream/handle/123456789/8933/ar4_p19-23_2009-3.pdf?sequence=1

Boege Schmidt, Eckart. El patrimonio biocultural de los pueblos indígenas de México / Eckart Boege; colaboradores Georgina Vidrales Chan... [et al.]. México: Instituto Nacional de Antropología e Historia: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 2008. 344 p.: fotos, mapas, il.; 28 cm. ISBN: 978-968-03-0385-4-

Bourdieu, Pierre. El oficio del sociólogo: presupuestos epistemológicos/ Pierre Bourdieu, Jean.Claude Chamboredon, Jean-Claude Passeron; Traducción Fernando Hugo azcurra. México. Siglo XXI. 2008.

Camasta, Caterina. “Arturo Barradas Benítez y Patricia Barradas Saldaña, comp. Del hilo de mis sentidos. La versada tradicional en el municipio de Playa Vicente, Veracruz.” *Revista de Literaturas Populares VI-2* (2006): 410-415

Camasta, Caterina: “Ariles y más Ariles: Los Animales en el Son Jarocho”; Ediciones el Naranja S.A de C.V; Primera Edición 2017

Cardona Agudelo, Hugo; Cardona Restrepo, Porfirio; el Estado-Nación en la

globalización y en el reordenamiento internacional Revista Ciencias Estratégicas, vol. 19, núm. 25, enero-junio, 2011, pp. 75-87 Universidad Pontificia Bolivariana Medellín, Colombia.

Cardona Istar y Rinaudo Christian; Son Jarocho entre México y Estados Unidos. Definición Afro de una práctica transnacional; Desacatados, Revista de Ciencias Sociales; Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social; No.53; 2017. Recuperado; 01 noviembre 2017. URL:<http://desacatos.ciesas.edu.mx/index.php/Desacatos/article/view/1688/1331>

Cardona Istar; “Los actores culturales entre la tentación comunitaria y el mercado global. El resurgimiento del Son Jarocho”; Instituto de Estudios Latinoamericano de París; Scielo; Política y Cultura No.26; 2006. Recuperado: 01 noviembre 2018. URL:http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-77422006000200010

Cardona Istar; Fandangos de Cruce. La reapropiación del Son Jarocho como patrimonio cultural”; Revista de Literaturas Populares; año XI, no.1, enero-junio 2011.

Conde de Arriaga Jesús Francisco; Tríptico Jarocho del Son y sus Perversiones; difusión Casa del Tiempo UAM; No.48; octubre 2011. Recuperado 01 noviembre 2018. URL:http://www.uam.mx/difusion/casadeltiempo/48_iv_oct_2011/casa_de_l_tiempo_eIV_num_48_14_18.pdf

Congreso Iberoamericano de Cultura (6°; 2014; San José, CR) Culturas Vivas y Comunitarias, San José: Ministerio de Cultura y Juventud, Dirección de Cultura, 2014. 40 p.; 28 cm. ISBN: 978-9968-9723-2-1

Coscione Marco; “América Latina desde abajo”; Quito Ecuador 2009; Fecha de Consulta Julio 2014. Recurso:<https://journals.aau.dk/index.php/sd/article/viewFile/865/690>

Corona Caraveo, Yolanda y Pérez y Zavala Carlos; Resistencia e Identidad como estrategias para la reproducción cultural; Anuario 2002, UAM México 2003; Pág. 55-66

De la peña Guillermo; Cultura de conquista y resistencia cultural: apuntes sobre el Festival de los Tastoanes en Guadalajara Alteridades, vol. 8, núm. 15, 1998, pp. 83-89 Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa Distrito Federal, México

Díaz Sánchez Micaela y D. Hernández Alejandro; The Son Jarocho as Afro-Mexican Resistance Music; The Journal of Pan African Studies, vol.6, no.1, July 2013. Recuperado: 01 noviembre 2018. URL:<http://www.jpanafrican.org/docs/vol6no1/6.1-12SonJarocho.pdf>

Díaz Sánchez, Micaela y Hernández, A.: "The Son Jarocho as Afro-Mexican Resistance Music"; Julio 2013. Recuperado: 08/04/2019. URL: <https://www.questia.com/read/1G1-355310092/the-son-jarocho-as-afro-mexican-resistance-music>

Educación virtual y recursos educativos / Miguel Ángel Casillas Alvarado ... [et al.]; coordinación general de Miguel Ángel Casillas Alvarado; Alberto Ramírez Martinell. - 1a Ed. - Córdoba: Brujas, 2016. 206 p.; 21 x 14 cm. - (Háblame de Tic / Ramírez Martinell, Alberto; Casillas Alvarado, Miguel Ángel). ISBN 978-987-591-729-3

Esteva Gustavo; La convivialidad y los ámbitos de comunidad: claves del nuevo mundo; Crítica año 1, número 2, junio-diciembre 2016.

Estrada Millán Jesús.; El redescubrimiento de la etnicidad; Nuevas Identidades y Etnicidades en la fusión musical. Universidad Autónoma de Querétaro, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales; Querétaro; 2014.

Feliz Báez, Jorge; Estructura Sociales de los Zoques-Popolucas de Soteapan Veracruz. Escuela de Antropología, Universidad Veracruzana.1979. Recurso: <http://cdigital.uv.mx/bitstream/123456789/41590/1/FelizBaezJorge.pdf>

Fernández Palomo María Hernández; Construcción de nuevas identidades con la práctica musical del Son Jarocho; Etnomusicología.Fecha de consulta Julio 2014. Recurso: <file:///C:/Users/HP/Downloads/3590-5510-1-PB.pdf>

Figuroa Hernández Rafael; Ponencia "El movimiento jaranero contemporáneo" comunidades imaginarias. Reinventando tradiciones desde la Aldea Translocal"; CECC Música y Política; Universidad Veracruzana; 2017.

Gandler S.; El discreto encanto de la modernidad. Ideologías contemporáneas y su crítica, México, 2013. Universidad Autónoma de Querétaro/Siglo XXI editores, 137 pp. Signos filosóficos, vol. XVII, núm. 33, enero-junio, 2015, pp. 126-131 Universidad Autónoma Metropolitana unidad Iztapalapa Distrito Federal, México.

Gandler Stefan, Fragmentos de Frankfurt. Ensayos sobre la Teoría crítica, Siglo XXI, México, 2009

García Agustín O.; Sobre Arte, Políticas y Esfera Pública en el Estado Español Desacuerdos 2. Macba/ arteleku unia arte y pensamiento; ISBN Spa. 978-84-89771-09-3

García Canclini, Néstor; Los usos sociales del Patrimonio Cultural; El Patrimonio Cultural de México; Editorial Florecano; comp.1993; México.

García de León, Lumazo R.; Fandango; El ritual del mundo jarocho a través de los siglos; Consejo Nacional para la Cultura y las Artes; Primera Edición 2006.

ISBN: 970-35-1115-5 Programa de Desarrollo Cultural del Sotavento.

García Linera, Álvaro., Prada Raúl, Tapia, Luis, Camacho; El Estado como Campo de lucha. CLACSO ediciones. Comuna Muela del diablo. La paz. Abril 2010.

García Ranz Francisco; “La manta y la raya: Universos Sonoros en Diálogo” Revista Digital; Sierra de Sotapan Veracruz, México; 2009.

Gonzales, Omar; “Esperan Los Cojolites apoyo para llegar a la premiación del Grammy”, Crónica Veracruz.com, Periódico Virtual. Recuperado: 22/02/19. URL: <https://www.cronicaveracruz.com/esperan-los-cojolites-apoyo-para-llegar-a-la-premiacion-del-grammy/>

Grupo especial de expertos sobre las lenguas en peligro convocado por la UNESCO. “Vitalidad y Peligro de desaparición de las lenguas”. “Salvaguardia de las lenguas en peligro”. París 10-12 marzo 2003 (CLT/CEI/DCE/ELP/PI/2003/1)

Hernández David Alexandro; “The Son Jarocho and Fandango. Admist Struggle and Sound Movements. Migratory transformation and reinterpretation of the son jarocho in La Nueva España, México and United State.”; Powered by the California Digital Library University of California; Los Angeles California; 2014.

Hernández Iraizoz, D. “Theodor Adorno: Elementos para una sociología de la música” Revista; Sociológica, año 28, número 80, septiembre-diciembre de 2013, pp. 123-154. Fecha de Consulta diciembre 2014. Ir al Recurso: <http://www.scielo.org.mx/pdf/soc/v28n80/v28n80a4.pdf>

Hernández Iraizóz; Adorno Th., Elementos para una sociología de la música Theodor Adorno, Elements for a Sociology of Music. Universidad Pública de Navarra. 2009.

Herrera Silva y Güemes Jiménez; La vergüenza me sujeta. Relato de vida de Andrés Vega Delfín; Programa de Desarrollo Cultural del Sotavento. CRIBA Taller Editorial S.A de C.V México 2008.

Holloway John; Agrietar el Capitalismo: El hacer contra el trabajo. 1 ed. Editorial Herramienta. Argentina; 2011.

HORKHEIMER, May y ADORNO, Theodor; La Industria cultural. Iluminismo como mistificación de masas. Dialéctica del iluminismo, Sudamericana, Buenos Aires, 1988.

Hormigos, Jaime y Martín Cabello, Antonio. (2004). La construcción de la identidad juvenil a través de la música. Revista española de sociología, (4), 259-270.

Hormigos, Jaime; Distribución Musical en la sociedad de Consumo. “La creación de Identidades Culturales a través del sonido”; Revista Comunicar, N° 34,

Revista Científica de Educomunicación; 2010, páginas 91-98.
 Fecha de Consulta enero 2015. Recurso:
[file:///C:/Users/HP/Downloads/10.3916-C34-2010-02-09%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/HP/Downloads/10.3916-C34-2010-02-09%20(2).pdf)

Leocadia Gómez Jiménez; Premio Nacional de la Cultura y las Artes 2006.
 Fecha de Consulta febrero 2015. URL:
https://es.wikipedia.org/wiki/Leocadia_Cruz_G%C3%B3mez

Mabarak Sonderegger, Velázquez Melba Alí; “El papel de la cultura popular en la construcción de la identidad nacional mexicana: los fandangos jarochos”, Revista Latinoamericana de en cultura y sociedad; V. 03, ed. especial, dez., 2017, artículo n° 599; e-ISSN: 2525-7870

Macías Chávez, Karla Cecilia El Neocolonialismo en Nuestros días: la perspectiva de Leopoldo Zéa Universitas Philosophica, vol. 32, núm. 65, julio-diciembre, 2015, pp. 81-106 Pontificia Universidad Javeriana Bogotá, Colombia.

Masi, Ana. El concepto de praxis en Paulo Freire. En publicación: Paulo Freire. Contribuciones para la pedagogía. Moacir Godotti, Margarita Victoria Gomez, Jason Mafrá, Anderson Fernandes de Alencar (compiladores). CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Buenos Aires. Enero 2008. ISBN 978-987-1183-81-4

Miñana Blasco, Carlos; Música y fiesta en la construcción del territorio nasa (Colombia); Revista Colombiana de Antropología, vol. 44, núm. 1, enero-junio, 2008.

Odile Hoffman Enrique Florescano, Juan Ortiz Escamilla; De Negros y Afros en Veracruz. Atlas del patrimonio natural, histórico y cultural de Veracruz. tomo 3: patrimonio cultural, Gobierno del Estado Veracruz; Universidad Veracruzana, pp.127-140, 2012

Padilla Beatriz, Olmos Alcaraz Antonia y Azevedo Joana; Etnografías de la Convivialidad y superdiversidad: Reflexiones Metodológicas.; Andamios Volumen XV, número 36, enero-abril 2018.

Paul Carlos; Tenaz resistencia de Leocadia Cruz por preservar la técnica del telar de cintura. “Revaloriza esa tradición prehispánica frente al embate de la industria petrolera en Veracruz”. La Jornada. Copyright © 1996-2018 DEMOS, Desarrollo de Medios, S.A. de C.V. Todos los Derechos Reservados. Derechos de Autor 04-2005-011817321500-203. Fecha de Consulta Julio 2015. URL:<http://www.jornada.unam.mx/2006/11/08/index.php?section=cultura&articulo=a06n1cul>

Pelinski Ramón. La danza de Todoilella. Memoria, historia y usos políticos de la danza de espadas Valencia: Instituto Valencia, 2011. 515 pp. URL:https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/237579/mod_resource/content/0/02_www.candela.scd.cl_docs_pelinski-fichamento.pdf

Pelinski Ramón; “Etnomusicología en la edad posmoderna”, Valladolid España, 2010. Recuperado: 22/02/19. URL: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/237579/mod_resource/content/0/02_ww.candela.scd.cl_docs_pelinski-fichamento.pdf

Pérez Monfort, Ricardo; “Fandango: Fiesta y Rito”; Revista de la Universidad Autónoma de México; Artículo No. 13274. Recuperado; 01 noviembre 2018. URL:http://www.revistadelauniversidad.unam.mx/ojs_rum/files/journals/1/articles/13274/public/13274-18672-1-PB.pdf

Pohlenz Córdova, Juan Patrimonio biocultural, territorio y sociedades afroindoamericanas en movimiento; coordinado por Matías Carámbula Pareja y León Enrique Ávila Romero. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO, 2013

Poletto D. y Zerbarini M; La simulación, hipótesis política comportamientos del arte Córdoba Argentina; Segundo Simposio; Prácticas de comunicación emergentes en la cultura digital; 2005.

Ramírez Rocío; El son jarocho, tradición que se niega a morir por Fotografías: Fondo José Raúl Hellmer Pinkham/Fonoteca del INAH. Recuperado: 01 noviembre, 2018. URL: http://www.inah.gob.mx/images/boletines/reportajes/2013_1003_sonjarocho/sonjarocho.pdf

Rebon, Julián; Una década en movimiento: luchas populares en América Latina en el amanecer del siglo XXI / Julián Rebon y Massimo Modonesi. - 1a ed. - Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - CLACSO; Prometeo Libros, 2011. ISBN 978-987-1543-73-1

Revista Aler; “Música Teatro y Arte para el Cambio Social; 2014; Costa Rica. Recuperado: 20/02/19

Rivera Cusicanqui, Silvia; Ch'ixinakax utxiwa Una reflexión sobre prácticas y discursos descolonizadores; 1ª edición; Buenos Aires: Tinta Limón, 2010.

Sabato E.; La Resistencia; Editorial Planeta Argentina; 2000; ISBN 950—731—260

Sanabria Diago, Olga Lucía; Saberes Tradicionales y conservación ambiental; Seminario énfasis medio ambiente y cultura; CRIM-UAM México; septiembre 2014

Sánchez Vásquez A; Filosofía de la Praxis; Portada de Ivonne Murillo; 1º Edición Siglo XXI Editores; México; 2003.

Santos Boaventura de Sousa; Una Epistemología del Sur; CLACSO y siglo XXI; 2009.

Saucedo Jonapá Francisco Javier; Apuntes sobre el son jarocho como tradición vernácula y experiencia política; GraffyLia; Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; Números 16 y 17; Julio-diciembre; 2013.

Sevilla Villalobos Amparo; "El Fandango Ayer y Hoy"; Pág. 9-29 en "El Fandango y sus variantes, Editora Amparo Sevilla Villalobos: III Coloquio de Música de guerrero; Instituto Nacional de Antropología e historia; 2013. recuperado: 01 noviembre 2018.

URL:<http://deas.inah.gob.mx/images/contenido/amparosev/elfandangoayer.pdf>

Smith, Terry: ¿Qué es el arte contemporáneo?; Siglo XXI editores; 2012.

Tapia Luis; Política Salvaje; La Paz, Bolivia; CLACSO; 2014. ISBN: 978-99905-40-51-2

Toledo M. Víctor; El paradigma biocultural: Crisis ecológica, modernidad y Culturas Tradicionales; Sociedad y Ambiente, año 1, vol.1, número 1, marzo-junio 2013, pp.50-60

Toledo M. Víctor y Narciso Barrera-Bassols; La memoria biocultural: la importancia ecológica de las sabidurías tradicionales; Icaria Editorial S.A; Primera edición: octubre 2008; ISBN: 978-84-9888-001-4 Fecha de Consulta Julio 2014.

Torres García, David Humberto; Música en resistencia. Construcciones discursivas a través del son jarocho en California Revista Latinoamericana de Estudios de Discurso ISSN-e 2447-9543, Vol. 18, N°. 1, 2018, págs. 79-97. URL:http://conferencias.aler.org/alerorg4mayo/index.php?option=com_k2&view=item&id=6695:costa-rica-musica-teatro-y-arte-para-el-cambio-social&lang=es

Wallerstein, Immanuel Maurice; 1930 Análisis de Sistemas Mundo/ Una Introducción; México, Siglo XXI; 2005.

Walter Benjamin, Tesis sobre la historia y otros fragmentos, trad. Bolívar Echeverría, ed. Contrahistorias, 2005. (Traducido del alemán). Reeditado por editorial Itaca, 2008.

Williamson, Emily J., "The Son Jarocho Revival: Reinvention and Community Building in a Mexican Music Scene in New York City" (2018). *CUNY Academic Works*. Recuperado: 01 noviembre 2018. URL:https://academicworks.cuny.edu/gc_etds/2673

Recursos audiovisuales y Fuentes Secundarias

Agencia Subversiones, Entrevista a Ricardo Perry en el XIII Seminario de Son Jarocho; publicado 05/05/2014; Duración: 18:50:00; Transmisión: Youtube. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=PTKcHxWkWik&t=69s>

BBC News. "Mono blanco al rescate del Son Jarocho". Publicado 22 de julio 2013. Recuperado: 23/02/19.

URL: https://www.youtube.com/results?search_query=BBC+son+jarocho+

Canal 22, Veracruz y la Magia del son, Julio 2015. Recuperado; 24/02/19.

URL: <https://www.youtube.com/watch?v=qZT4AHXpG50&t=189s>

Canal 22; Documental "La Doble Raíz, Son Jarocho, Popoluca"; 30 de Julio 2015 Duración: 27:54:00. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=X-HDVm28hUg&t=759s>

Centro de Documentación de Son Jarocho. Recuperado; 24/02/19

URL: <http://centrosonjarocho.blogspot.mx>

Centro de Documentación de Son Jarocho; Memorias del Segundo Encuentro de Opiniones sobre el Son Jarocho 1995; Publicado 04/04/2011; Transmisión: Youtube; Duración: 00:29:13. URL:

<https://www.youtube.com/watch?v=j6wJrwzxp9k&t=392s>

CeUnicoTv. Documental "Luna Negra, preservando el Son del Sur" Universidad de Coatzacoalcos. Publicado 11 de julio 2017. Recuperado: octubre 2018. URL:

<https://www.youtube.com/watch?v=gKpLpiZoW8s&t=97s>

Colegio de la Frontera Norte; Conductor: Dra. Gabriela Muñoz; "Fandangos Fronterizos: Diálogos desde la Frontera #41"; 13 de octubre 2015; Duración: 24:43:00; Transmisión: Youtube. URL: <https://www.colef.mx/estemes/cultura-musical-y-sonora-de-la-frontera/>

CUnico Tv, XVI Seminario de Son Jarocho; "Luna Negra Preservando el Son del Sur"; Documental; 2017. Recuperado: 24/02/19.

URL: <https://www.youtube.com/watch?v=gKpLpiZoW8s&t=220s>

Don Leonardo Rascón, Disco "A puro oído", Anona Music, 2005 Fecha de Consulta Julio 2016. URL: http://versada.blogspot.mx/2006/05/la-quacamaya_25.html

Duración: 01:16:00. Recuperado: 22/02/19. URL:

https://www.youtube.com/watch?v=aUmkX_4EVvs&t=1153s

El Gallo Films, VIII Fandango fronterizo, mayo 2015. Recuperado; 24/02/19.

URL: <https://www.youtube.com/watch?v=knT3BTwQdz8>

Encuentro de Jaraneros California y Veracruz Unidos por el Son Jarocho, de California. Recuperado: 24/02/19. URL: <https://www.encuentrodejaraneros.com/>

Entrevista Patricio Hidalgo y el Afrojarocho con Mardonio Carballo en Tkio TV. Rompeviento TV; 12/11/2012; Transmisión por Tv abierta / disponible en internet. Duración: 01:00:00.. URL:

<https://www.youtube.com/watch?v=GQHlyjupzeo>

Entrevista; 5° Encuentro de Son y Música Mexicana “Cosechando Tradición 2018; Agrupación Son la Cosecha; Publicado por: Los Choznos Mariachi Tradicional Querétaro, México; 13 enero 2019; Duración: 09:58:00; Transmisión: Youtube. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=QC4nvYPfv8l&t=19s>

Fandango Fronterizo | Diálogos desde la frontera #41, Colegio de la frontera norte, junio 2015. Recuperado: 24/02/19.

URL: <https://www.youtube.com/watch?v=a1JCxde7NrM>

Francisco García Ranz; Revista “La Manta y la Raya”; Universos sonoros en diálogo. Revista Virtual; 2009. Recuperado: 22/02/19. URL: <http://www.lamantaylaraya.org/>

Grupo Chuchumbè; Album “Caramba Niño”; Producciones Alebrije; 1 de enero de 1999. Fecha de Consulta diciembre 2012.

URL: https://docs.google.com/document/d/1hwTcu_gYgeWfAqOCjJhmVagXHXAdWrEdwj5d7tBPih0/edit#

Holloway John. Entrevista Encuentro del Buen Vivir; La Paz, Bolivia; 2012. Fecha de Consulta Julio 2017. URL:

<https://www.youtube.com/watch?v=A8V21UC0B4>

III Festival de Son Jarocho y otras músicas, Encuentro de opiniones. Festival de Son Jarocho, Cosoleacaque, 1995. Recuperado: 24/02/19. URL:

<https://www.youtube.com/watch?v=j6wJrwzxp9k&t=7s>

Instituto Veracruzano de la Cultura; Documental “El Fandango Jarocho ampl”; Publicado: 17 de julio 2017; Duración: 38:36:00. Recuperado 22/02/19.

URL: <https://www.youtube.com/watch?v=rWCjIXdmzTQ>

La Manta; by La Manta© Copyright - Ceda Records S.A. de C.V. / Ceda Records S.A. de C.V. Mexican Folklore + Jazz FussionGenre: World: FusionRelease. Date: 2012. Fecha de Consulta Julio 2018. Recurso:

<https://www.youtube.com/watch?v=j6wJrwzxp9k>

La Maroma Producciones; “Soneros del Tesechoacán”; Fecha: 29/06/2016

Mono Blanco.; “El Cascabel”; Palacio de Bellas Artes. Arreglo de Jorge Arturo Castillo. Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, dirigida por Arturo Márquez. 30 de octubre de 2017

Montoya Pitalúa, Lib. A; Documental; Fandango Jarocho rito y movimiento (español con ST italiano); 09/11/2012; Duración: 54:39:00; Transmisión: Youtube. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=XOpPXG8Sze0>

Prezi presentación, clasificación de sonos jarochos para talleres de requinto y jarana, Sigfrido Ozelopan 2018, recuperado: 31 agosto 2018

URL: <https://prezi.com/4f4qzski0dd /clasificacion-de-los-sones-jarochos/>

Ramírez, Mari Carmen; Cambios de paradigma. Arte latinoamericano y latino entre 1980 y 2015; Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica; 2016. Recuperado: septiembre 2018

Rivera Cusicanqui S.; Cierre de las XI Jornadas de Sociología de la UBA (17/07/2015) Fecha de Consulta agosto 2017. URL:

<https://www.youtube.com/watch?v=pYXRvQ2J-6E>

Rivera Cusicanqui S.; Prácticas y Discursos Descolonizadores. 18 mayo 2015; Oaxaca México. Fecha de Consulta Julio 2017. URL:

<https://www.youtube.com/watch?v=dJU1DfUWo3c>

Rivera Cusicanqui y Santos, Boaventura; Conversa del Mundo – ALICE CES- La Paz, Bolivia 2014. Fecha de Consulta agosto 2017. URL;

<https://www.youtube.com/watch?v=xigHfSrLnpU>

Sistema Bomb; "Entrevista Sistema Bomb 2012"; Los Ángeles California; Fecha: 10/09/2012; Duración: 06:50:00; Transmisión: Youtube. URL:

https://www.youtube.com/watch?v=c2_Twej02Ac

Son Al tepee, 3er Encuentro Cultura Viva Comunitaria, Colectivo Maracas, Acayucan Veracruz, México. 2016. Recuperado: 24/02/19. URL:

<https://www.youtube.com/watch?v=5HgBgUI9mgs>

Subcomandante Marcos; Entre la Luz y la Sombra; Medios Libres, Alternativos, Autónomos o como se llamen; Declaraciones La Sexta 2014. Fecha de Consulta agosto 2014. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=ZuV4eS2S4RI>

Tapia Luis / El estado como campo de lucha / Primer Encuentro del Buen Vivir. Bolivia 2013/ Fecha de Consulta agosto 2017. URL:

<https://www.youtube.com/watch?v=48c9AmjhNeU>

Tapia Luis/ Video-Libro Política Salvaje /Encuentro del Buen Vivir Fecha de Consulta agosto 2017. URL

<https://www.youtube.com/watch?v=muvvXMMJhp4>

Trópico de Nopal; Concierto Entre Mujeres "La Madera"; Publicado; 28/09/2012. Transmisión: Youtube; Duración: 05:39:00; Los Ángeles California. URL:

<https://www.youtube.com/watch?v=BAwpeykPHRg>

URL: <https://www.youtube.com/watch?v=0vSoRP1vdis>

URL: <https://www.youtube.com/watch?v=94PwEICpGlw>

Usandivaras Teresa; La Energía de la Música; TED-X BARILOCHE 2016; Fecha de Consulta agosto 2017. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=9IJD4nrwblc>

Vorano, Gabriela; La dictadura del poder y la Pornoilusión; TEDX-CÓRDOBA; Fecha de Consulta Julio 2017. URL; https://www.youtube.com/watch?v=4Up_hPJMxc

Zeferino, Zenén "Zóongoro Bailongo, Cuentos Infantiles"; Ediciones el Naranja; 2009. Recuperado: 22/02/19