

ENGC22_00012

“Arte y cultura para la esperanza: Un proyecto de investigación-acción participativa en Copán Ruinas, Honduras”

Mario Hernán Mejía.

Director de Cultura

*Universidad Nacional Autónoma de
Honduras*

I. ANTECEDENTES

La ponencia es el resultado del proceso de sistematización del proyecto “Arte y Cultura para la Esperanza” investigación-acción participativa para la revitalización cultural (2015) diseñado a partir de la experiencia desarrollada por la UNESCO sobre modelos de empleo juvenil y de apoyo a emprendedores jóvenes a partir del turismo, específicamente mediante la experiencia exitosa del programa *Youth PATH (Youth Poverty Alleviation Through Tourism and Heritage)* implementado por la UNESCO en 14 países del Caribe durante el periodo 2003- 2010.

La posibilidad de ofrecer empleos remunerativos y de elevar los niveles de ingreso

de los jóvenes es por tanto uno de los ejes indispensables de cualquier estrategia de políticas públicas de juventud en Centroamérica. Entre las diversas actividades por incorporar a las estrategias para jóvenes, destaca el turismo sostenible considerando el bajo aprovechamiento del potencial de empleo juvenil que ofrece el turismo basado en los activos patrimoniales (culturales y naturales/ materiales e inmateriales) que existen a nivel de comunidades.

Centroamérica posee una extraordinaria riqueza de sitios patrimoniales en los que viven comunidades muy pobres. La solución de muchos problemas de esas comunidades y de sus jóvenes sería favorecida por la posibilidad de convertir el patrimonio en activos económicos por la vía del turismo, pero ello no ocurre de manera espontánea. Además, para que las comunidades puedan beneficiarse efectivamente se precisa de modelos de gestión específicos.

El proyecto Youth PATH fue diseñado e implementado por la UNESCO en 14 países y territorios del Caribe través de su Oficina Multi- país de Kingston, Jamaica, en coordinación con las Comisiones Nacionales de la UNESCO de la sub-región durante el periodo 2003- 2010 y abarcó diferentes tipos de intervenciones en una amplia diversidad de contextos existentes en los países y territorios beneficiados (Bahamas, Barbados, Belice, British Virgin Islands, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, Netherlands Antilles, St. Kitts and Nevis, Santa Lucia, San Vicente y las Granadinas, Surinam, y Trinidad -Tobago).

El proyecto estuvo dirigido al grupo poblacional de personas jóvenes, principalmente en las edades comprendidas entre 15 y 25 años, residentes en comunidades pobres, desempleados y generalmente en situación de exclusión social, incluyendo jóvenes con antecedentes delictivos.

La puesta en marcha del Proyecto Juventud Patrimonio y Turismo Sostenible en Centroamérica, cobra una dimensión cultural al buscar la puesta en valor del sitio cultural y su aprovechamiento como recurso para la generación de emprendimientos liderados por jóvenes en el ámbito del sector turístico que benefician a las comunidades circunvecinas de los sitios seleccionados en el proyecto.

En Centroamérica, se implementó en cuatro de los países (2014-2015) a través de la Oficina de la UNESCO en San José, Costa Rica como contribución a la incidencia del desempleo, marginalidad, delincuencia juvenil, migración, que afecta principalmente a la población joven de los países del istmo. La extensión del programa *Youth PATH* a otros territorios se realizó con la finalidad de generar una estrategia de desarrollo local que permitiera a la población joven y adultos mayores de la comunidad, iniciar emprendimientos creativos de base cultural.

Mediante la metodología de revitalización cultural cuya eficacia ha sido comprobada por la UNESCO tanto en Cuba - donde se realizó un proyecto de salvaguarda de la expresión cultural llamada “Tumba Francesa” del 2005 al 2008- y en la Costa Caribe de Nicaragua en el marco de la Ventana de Cultura y Desarrollo del FODM del 2008 al 2013 – se revitalizaron varias expresiones de las culturas Ulwa, Mayagna, Rama, Miskita, Kreol y Garifuna. Esta metodología de revitalización cultural contempla su desarrollo en tres fases a) investigación comunitaria, b) gestión cultural y c) emprendimientos culturales para jóvenes. Estas fases se plantean de forma cronológica, pero la dinámica del proyecto debe entenderse en relaciones sincrónicas que permitan la articulación de las tres fases y su vinculación entre éstas. (UNESCO, 2014).

La base territorial del proyecto fue el municipio de Copán Ruinas a un kilómetro del Parque Arqueológico de Copán, uno de los sitios más importantes de la civilización maya, patrimonio cultural de la humanidad declarado como tal por la UNESCO en 1980. El barrio Nueva Esperanza es considerado un espacio de confluencia entre las comunidades indígenas de la zona y la dinámica del turismo y prestación de servicios alrededor de esta actividad.

El diseño del proyecto consideró que la herencia cultural y riqueza que representa el parque arqueológico constituye un activo que puede generar mayor inclusión social a través de beneficios materiales y simbólicos que mejore sus condiciones de vida a fin de revertir la pérdida de la memoria histórica de las comunidades originarias, generada por condiciones de pobreza, desplazamientos, entre otros factores, afectando su sentido de pertenencia e identidad cultural.

El objetivo general del proyecto se planteó en el sentido de “Crear un modelo de desarrollo local sostenible que tenga como eje central la formación de capacidades para la puesta en valor del patrimonio cultural tangible e intangible a partir del impulso a emprendimientos de turismo cultural sostenible como generadores de empleo local que beneficie a jóvenes en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica”. (UNAH, 2015).

El primer objetivo específico fue “Desarrollar las capacidades y oportunidades locales de jóvenes en situación de riesgo social para el emprendedurismo orientado al turismo cultural con referencia al Sitio de Patrimonio Mundial”. (UNAH, 2015)

El enfoque de Investigación Acción Participativa para la revitalización cultural fue adoptado en el proceso de trabajo con los jóvenes para el levantamiento del inventario y diagnóstico considerando su intencionalidad: más que un ejercicio de preguntar y documentar, se concibió como un proceso de fortalecimiento donde la comunidad participa, reflexiona sobre las distintas situaciones que obstaculizan el disfrute de sus derechos colectivos y plantea acciones para resolver los problemas dentro de la misma comunidad o ante el gobierno central, autoridades municipales e instancias internacionales.

II. EL TERRITORIO

El actual municipio de Copán Ruinas abarca 366.4 Km², constituyó una de las principales áreas de dominio de la cultura maya; su período de mayor florecimiento fue entre los siglos IV y IX d.C. El nombre del municipio fue tomado de la antigua capital del reino de Hueytlatō o Payaquí; Copantl viene de un vocablo náhuatl que significa “puente de madera o copante”; posterior a la época colonial el caserío instalado en su territorio aparece registrado en el censo de 1887 como aldea de Santa Rita.

El barrio Nueva Esperanza está ubicado en la periferia al norte del municipio, su población está integrada por migrantes provenientes de diferentes municipios de la Mancomunidad Maya-Chortí que desarrollan trabajos relacionados con la prestación de servicios en los hoteles y comercios de la ciudad y algunos son

artesanos. Los jóvenes residentes cuentan con un pequeño centro comunal y la escuela pública como únicos espacios de encuentro y por lo tanto limitadas oportunidades para el ejercicio de su creatividad y capacidades intrínsecas.

La escuela pública cuenta con dos maestras permanentes, una de ellas cumple la función de directora y en su predio se ubica un espacio significativo (Árbol de Mango) para la memoria histórica de las comunidades indígenas de la zona en virtud que fue un espacio de encuentro para la conformación de la Organización Indígena Maya Chortí durante dos décadas de trabajo organizativo en la segunda mitad del siglo XX.

El barrio y en particular los predios de la actual escuela pública fueron el epicentro donde surgieron movimientos de reivindicación indígenas con sus principales liderazgos como Cándido Amador Recinos (nombre de la escuela) que tuvo un papel central en el surgimiento de la actual Organización Indígena Maya Chortí que realiza acciones de trabajo organizativo, defensa de los derechos ancestrales, acciones de incidencia política, social y económica sobre sus derechos.

De manera paralela, la coordinación local del proyecto consideró pertinente convocar a proyectos culturales y artísticos del municipio cuya presencia en las jornadas de capacitación fueran de motivación, intercambio de experiencias y un aporte vital para las expectativas generadas en los jóvenes durante el proceso de capacitación.

III. INVESTIGACIÓN-ACCIÓN PARTICIPATIVA

La primera fase del proyecto consistió en la identificación y documentación de expresiones culturales y recursos patrimoniales que inició con un mapeo de actores culturales claves de la comunidad: adultos que preservan la memoria histórica, educadores, talentos jóvenes, proyectos culturales y turísticos, programas de gobierno local, entre otros; el mapeo fue ejecutado por los jóvenes del Barrio y adultos mayores que contribuyeron.

Para este primer momento de sensibilización e inducción sobre los temas claves del

proyecto utilizamos como texto básico el *Manual de Gestión Cultural para Voluntarios* (Mejía y Valladares 2012) concebido por el Programa de Voluntarios de Naciones Unidas como un instrumento para la movilización y capacitación de recursos humanos para trabajar en el campo de la cultura y el desarrollo de manera profesional o voluntaria.

Además de brindar un marco teórico y conceptual, el manual ofreció una guía para levantar el diagnóstico de expresiones del patrimonio cultural y natural de la región que fue la base para identificar y clasificar aquellos elementos considerados patrimoniales por la propia comunidad.

El proceso continuó con la revisión de la metodología de investigación-acción participativa (MIAP) contenida en el *Manual de Investigación Cultural Comunitaria: herramientas de cultura y desarrollo 1* (UNESCO 2012); estos recursos son parte de los resultados obtenidos por el Programa Conjunto de Naciones Unidas "Revitalización cultural y desarrollo productivo creativo en la Costa Caribe de Nicaragua" (2012). El manual tiene como propósito fortalecer la investigación comunitaria intercultural rescatando el protagonismo de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Para esto se propone el uso creativo de los principios y métodos de la investigación-acción participativa (MIAP), así como de las metodologías y pedagogías de procedencia indígena y afrodescendiente.

La investigación constituye el fundamento para la revitalización de las expresiones creativas tradicionales como espacios de participación comunitaria. La primera fase del proceso se relaciona con la reflexión sobre lo propio, el reconocimiento y documentación del patrimonio cultural tangible e intangible y las acciones colectivas para su protección.

Una vez desarrollado y aplicado el protocolo de investigación por los mismos jóvenes del barrio Nueva Esperanza, tuvo lugar el Taller 01 para la validación de los resultados del Diagnóstico-Inventario de Recursos Culturales y Naturales del Valle de Copán / Mapeo de Actores Claves del Municipio de Copán Ruinas).

El segundo taller se orientó al fortalecimiento de capacidades creativas para el diseño y realización de productos y servicios culturales, se incorporaron al grupo

emprendedores locales con un proyecto iniciado o en proceso de consolidación; le siguió un taller de gestión y comunicación cultural comunitaria a fin de que los jóvenes documenten y divulguen sus acciones.

El plan de trabajo para el diagnóstico e inventario se planteó como un “diálogo de saberes” entre los conocimientos ancestrales y el llamado conocimiento científico. De ahí la importancia del conocimiento tradicional como una particular manera de explicar e interpretar la realidad.

El Manual citado arriba enfatiza las características que hacen único este conocimiento fruto de una serie de valores e interpretaciones y que tienen como característica ser socialmente construidos. La revisión de la tabla de características del conocimiento tradicional permitió reforzar en el imaginario colectivo de los jóvenes y líderes comunitarios la importancia para el cultivo de su identidad las expresiones de naturaleza inmaterial como la tradición oral y los conocimientos en áreas de salud, cuidado del medio ambiente, entre otros.

El crecimiento socioeconómico es indispensable para la revitalización cultural de los pueblos, y a la vez, un elemento clave para lograr acciones efectivas de desarrollo. En este sentido, antes de implementar opciones de turismo, se deben fortalecer las prácticas y expresiones culturales mediante acciones de política pública intersectoriales que reflejen el aspecto constitutivo de la cultura e identidad, de manera que sea este empoderamiento y arraigo el que permita promover el turismo cultural.

El *Manual de Revitalización del Patrimonio cultural Costa Caribe Nicaragua. Herramientas cultura y desarrollo 2*, orientó las acciones para fortalecer la memoria histórica local y la puesta en valor de las propias expresiones culturales en el Barrio Nueva Esperanza en el sentido de:

- Habilitar a los miembros de la comunidad en técnicas de Investigación-acción para que desde el seno de espacio vital y entorno geográfico puedan conocer, valorar y estudiar su propia cultura.
- Empoderar la comunidad con el proyecto de revitalizar sus expresiones

culturales creativas tradicionales y ponerla en valor.

- Hacer evidente el protagonismo de personas portadoras de la cultura y el compromiso de devolver sus saberes a la comunidad y encadenar esos saberes y recursos a propuestas de desarrollo local.
- Ofrecer una guía, con procedimientos claros y formatos de presentación para cada etapa del proceso de revitalización. (UNESCO 2012 N.º 2 p. 10).

IV. GESTIÓN CULTURAL COMUNITARIA

La gestión cultural comunitaria en el marco del proyecto consistió en generar actividades desde y para la comunidad participante en torno a la diversidad de las expresiones culturales y de los bienes patrimoniales culturales/naturales presentes en su territorio; lo anterior para activar la participación de los jóvenes en la vida cultural, no como beneficiarios de las actividades emprendidas, sino como principales protagonistas en su creación, gestión y sostenibilidad.

La fase correspondiente a la “gestión cultural comunitaria” buscó que los jóvenes descubran y aporten a una vida cultural que les pertenece por derecho propio y la conciban como fuente y recurso para la expresión de su creatividad. Es por ello que en esta fase las dimensiones social y humana adquieren centralidad frente la dimensión económica. Para esta etapa utilizamos como referencia el *Manual de Gestión Cultural Comunitaria Costa Caribe de Nicaragua. Herramientas de Cultura y Desarrollo 3*. (UNESCO N.º 3 2012)

Algunas de las actividades realizadas desde la gestión cultural comunitaria fueron:

Taller de acción cultural comunitaria: en el marco de este taller, los jóvenes participantes del proyecto Arte y Cultura para La Esperanza, visitaron la aldea indígena *La Pintada*, conocida por sus telares tradicionales y por la artesanía de tusa de maíz. Durante la visita realizaron un registro de fotos para alimentar su página en redes sociales, contribuir al registro documental, al mural y orientar sus ideas de emprendimientos culturales y creativos; durante el recorrido compartieron con personas jóvenes y adultos de las comunidades.

Elaboración del periódico mural comunitario. El periódico mural se elaboró a partir de la historia de la comunidad de Nueva Esperanza, imágenes de los sitios visitados para la elaboración del diagnóstico comunitario al igual que los proyectos de emprendimientos presentados por los jóvenes participantes y organizados en una página en redes sociales con el objetivo de informar de manera permanente a la población sus avances. (ver: <https://www.youtube.com/watch?v=7ty6eUxRBjA>)

Feria cultural de jóvenes emprendedores

La feria consistió en una muestra de los resultados de los emprendimientos iniciados en el marco del proyecto como acción de revitalización de las expresiones culturales creativas basadas en los recursos propios de la comunidad y de los proyectos artísticos y culturales referentes del municipio de Copán Ruinas; entre ellos:

Taller de Arte Sacbé

Este proyecto es impulsado por el pintor egresado de la Escuela Nacional de Bellas Artes en Tegucigalpa, Edgar Zelaya Galo, con experiencia en elaboración de murales; trabaja con materiales de la zona como el jade, obsidiana y mármol; actualmente imparte clases de pintura y sus alumnos venden sus cuadros durante las exposiciones organizadas por la escuela de arte como ocurrió con la Feria de Jóvenes Emprendedores organizada por el proyecto en el Barrio Nueva Esperanza. El Taller coordinó con los jóvenes del barrio la elaboración del mural que se encuentra en la Escuela sede del proyecto y que retrata parte de la memoria histórica de la comunidad.

Acciones desarrolladas:

- Restauración de mural de la escuela.
- Organización de talleres artísticos escolares.
- Galería de arte

- Barra- Café Arte

Espectáculos Mayas de Copán

El elenco artístico de este grupo fundado por Igmarr Díaz, está compuesto por miembros de las comunidades Maya Chortí descendientes de los que una vez habitaron el Valle de Copán. Entre sus objetivos destaca la integración de las comunidades de origen maya como un mecanismo para dar continuidad a la identidad cultural de la zona.

El vestuario que utiliza tiene como referente los estudios realizados por expertos en iconografía maya y elaborado con materiales locales artísticamente diseñados.

Acciones desarrolladas:

- Investigación sobre las representaciones mayas antiguas.
- Capacitación teatral para jóvenes integrantes.
- Estrategias de mercadeo y promoción de los espectáculos escénicos.
- Producción audiovisual de los espectáculos orientados al turismo cultural.

Humo Jaguar

Es un proyecto de capacitación en danzas folclórica regionales orientado a formar jóvenes capacitados para proyectar una identidad local a través de capacitaciones específicas, talleres de danza, música, teatro, festivales y manualidades propias de

la zona del Valle de Copán.

Acciones desarrolladas:

- Organización de un consejo de ancianos para validar la información sobre expresiones culturales que representan la identidad regional maya-chortí.
- Organización de talleres permanentes: danzas, música y utensilios como máscaras collares, etc.
- Organización de un grupo musical de apoyo para cuadros de danza y presentaciones en vivo.

V. CONCLUSIONES

- El proyecto permitió a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras a través de la Dirección de Cultura, iniciar un proceso de vinculación Universidad-Sociedad en el campo de la cultura. Para ello se involucró a uno de sus centros regionales (CUROC) con sede en Santa Rosa de Copán quienes conocían el territorio gracias a experiencias previas de investigación y quienes participaron del proceso formativo de los jóvenes participantes.¹
- En términos metodológicos se enriquece la acción cultural de la UNAH en este campo al incorporar los manuales de la UNESCO a las metodologías de trabajo y al conocimiento académico como un diálogo de saberes.
- El Centro Universitario Regional de Occidente, CUROC tuvo a su cargo la convocatoria inicial, impartió el Taller de Comunicación Cultural Comunitaria, orientó respecto a asuntos de imagen, uso de redes sociales y se encargó de la producción del video documental. Estas relaciones interuniversitarias se han fortalecido y darán continuidad a los trabajos iniciados con mayor presencia del CUROC en la zona y a través de nuevos proyectos orientados a fortalecer las capacidades para el emprendimiento creativo.
- El proyecto estableció otros vínculos con actores locales importantes como el Museo Escolar Casa Kinich, que administra Asociación Copán, la Cámara de Comercio de Copán Ruinas quienes manifestaron la mejor disposición de

trabajar de manera conjunta en áreas de mutuo interés.

- El Gobierno Central no tuvo una incidencia directa en el proyecto; si facilitó información y acceso a través de las autoridades del Instituto Hondureño de Antropología e Historia, IHAH a los jóvenes beneficiarios a los sitios arqueológicos de Copán, Rastrojón, Las Sepulturas y El Puente.
- Entre los logros destacamos el diseño de un modelo piloto de investigación comunitaria local sobre expresiones del patrimonio cultural inmaterial y sitios naturales que permitió realizar el mapeo de actores culturales claves de la zona del Valle de Copán y el primer Inventario de recursos culturales y naturales y guía didáctica.
- Desarrollo las capacidades de investigación, valoración y emprendimiento de jóvenes de escasos recursos del Barrio Nueva Esperanza de Copán Ruinas.

¹ El documental describe el proceso de capacitación y resultados:

<https://www.youtube.com/watch?v=q51sNcsKHB8>

- Apertura de un espacio de diálogo entre la comunidad y la academia para el desarrollo de acciones de vinculación universidad-sociedad en el campo de la revitalización de expresiones culturales tradicionales y recuperación de un espacio público de especial significado para la comunidad y mancomunidades indígenas mayas-chortí.
- Restaurado el mural de la Escuela que narra a través de imágenes la memoria histórica del Barrio.
- Abierto un espacio de diálogo y alianzas locales entre el proyecto, el museo infantil Casa Kinich, las comunidades indígenas de La Pintada y Carrizalón y la Comisión Nacional de la UNESCO en Honduras.

VI. BIBLIOGRAFÍA

Mejía, M. H. y Valladares P. (2012). *Manual de Gestión Cultural para Voluntarios*. (P. d.

Unidas, Ed.) Tegucigalpa, Honduras.

UNAH. (2015). *Documento de proyecto Arte y Cultura para la Esperanza*. (D. d. UNAH-UNESCO, Ed.) Tegucigalpa, Honduras.

UNESCO. (2014). *Documento conceptual Programa Juventud, Patrimonio y Turismo(JPT)*. UNESCO, Sector Ciencias Sociales y Cultura, San José.

UNESCO. (2012). *Manual de Investigación Cultural Comunitaria* (Vol. 01). Managua:UNESCO San José.

UNESCO. (2012). *Manual de Revitalización del Patrimonio Cultural Costa Caribe de Nicaragua* (Vol. 02). (S. J. UNESCO, Ed.) Managua, Nicaragua: CRAAN.

UNESCO. (2012). *Manual de Gestión Cultural Comunitaria Costa Caribe Nicaragua* (Vol.

03). (U. S. José, Ed.) Managua, Nicaragua: URACCAN.