VOCES

Santa María la Ribera

VOCES #15

Santa María la Ribera

Sonidos y baile para la comunidad: Apoyo Mutuo

Llegamos a la publicación número 15 de *Voces. Santa María la Ribera* agradeciendo no sólo el apoyo del Museo Universitario del Chopo, también a todos los vecinos de este bondadoso barrio, quienes han dado aliento a este proyecto, inspiración y amistad. Son ustedes quienes dan origen a las historias que nosotros compartimos con más gente, con personas que visitan la Ribera, incluso con algunas que no conocían previamente el espíritu y la cultura de este barrio, y que muchas de ellas ahora son paseantes de sus calles.

Para esta edición hemos realizado una entrevista con un personaje clave: el Sonido Sincelejo, quien nos habla de las aventuras dominicales en la Alameda de Santa María la Ribera, llenas de sonido y baile, de camaradería, de amor, respeto y apoyo; ese Apoyo Mutuo que proponía el escritor ruso Piotr Kropotkin hace más de cien años y que ha influenciado un proyecto que he estado realizando con la colaboración de decenas de personas a partir del terremoto del 19 de septiembre de 2017, y que podrán conocer en esta publicación, además de sumarse si es de su interés.

Además de nuestras ya "clásicas" entrevistas y reportajes sobre cultura, labores y oficios en el barrio, en este número compartimos una breve muestra de una excelente exposición que se lleva a cabo en el Museo del Chopo: *Los huecos del agua. Arte actual de pueblos originarios*, en la que pueden conocer las propuestas críticas de algunos artistas que hablan de la lucha cotidiana que viven comunidades indígenas por varias partes del país: sus comunidades. No dejen de visitarla.

Gracias por su tiempo, su apoyo nuevamente. Esperamos que disfruten este número de verano.

Israel Martínez Julio 2019

Imagen de portada: Octavio Aguilar, *Wit (ropa)*, 2013. Blusa bordada. Cortesía del artista. Fotografía de Ramiro Chaves.

Tlacolulokos, *Cali-cheu*, *zapoteco del Valle de Tlacolula que significa "¿A dónde vas?"*, 2019. Acrílico sobre muro. Cortesía de los artistas. Fotografía de Ramiro Chaves.

LOS HUECOS DEL AGUA. ARTE ACTUAL DE PUEBLOS ORIGINARIOS

Itzel Vargas Plata

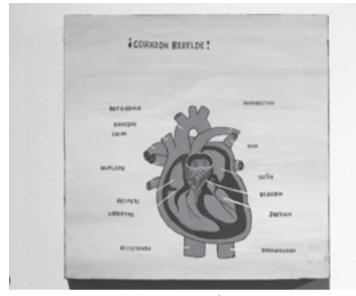
Los huecos del agua. Arte actual de pueblos originarios presenta una selección de artistas que trabajan con la compleja reinvención de su presente y con los legados de culturas anteriores a la llegada de los colonizadores españoles al territorio hoy conocido como México. El título deriva del concepto de "el pensamiento-archipiélago", de Édouard Glissant, en el que plantea la necesidad de abordar una geografía en toda su diversidad y desde todos sus resquicios.

Desde la vastedad de sus bagajes y sus planteamientos estéticos y conceptuales, se enuncia el reclamo por la castellanización forzada, la destrucción ambiental por la concesión de su territorio por parte del Estado, la anulación de su autonomía o la violencia racista a la que han sido sujetos.

La lingüista mixe Yásnaya Elena A. Gil ha insistido en "lo indígena" como una categoría política resultado de la colonización, también reconoce en ella una posible herramienta política para subvertir las estructuras que la sustentan, no sin advertir el riesgo de "caer en los ríos de la folclorización y la esencialización".

Desde distintas coordenadas de reflexión, el conjunto de obras apunta hacia un universo de configuraciones de pensamiento, conocimiento e historias, y a la necesidad de reformular y proyectar otros escenarios de relaciones más justas y de reconocimientos simétricos y horizontales.

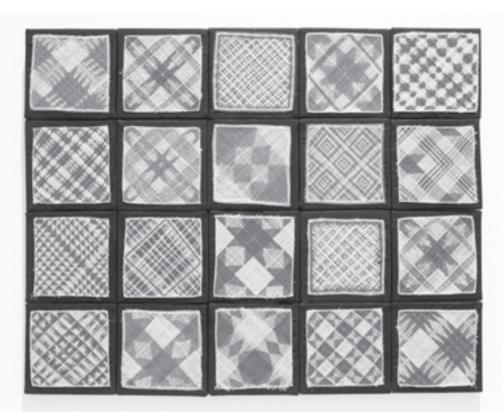
Para Yásnaya Elena A. Gil, al igual que lo fue para el antropólogo mixe Floriberto Díaz, la lengua es un elemento imprescindible de resistencia, para pensar y practicar la autonomía. De raíz multilingüe, las obras aquí reunidas podrán ser leídas (en términos de Glissant) como las "islas de un archipiélago", donde el aire corre en distintas direcciones y el reconocimiento es posible en las diferencias.

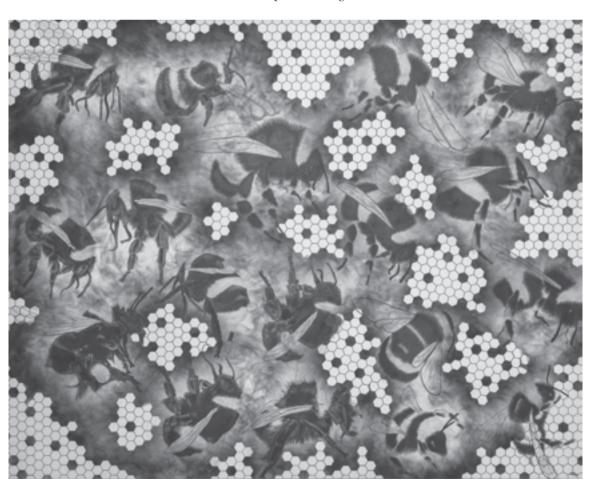
Gersam, *Corazón rebelde*, 2018. Óleo sobre tela. Cortesía del Colectivo Transdisciplinario de Investigaciones Críticas (COTRIC). Fotografía de Ramiro Chaves.

Maruch Méndez, *Xok'leb tsebetik (Donde se sentaban las chicas)*, 2018. Acrílico sobre lienzo. Cortesía de la Galería MUY. Fotografía de Ramiro Chaves.

Ana Hernández, *Nduu Yaachi (hilo dorado)*, 2017-2018. Políptico, cadenilla tradicional sobre tela. Cortesía de la Galería Quetzalli. Fotografía de Ramiro Chaves.

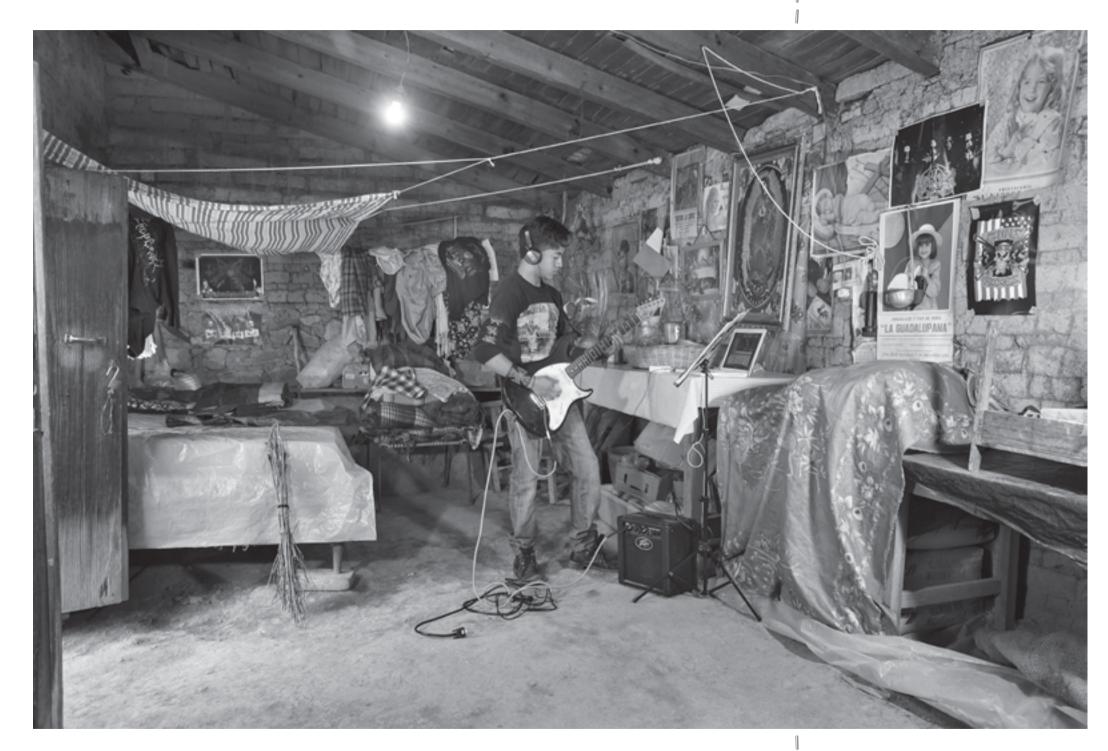
Sabino Guisu, de la serie "Dead Honey", 2018. Polen, acrílico y humo. Cortesía del artista.

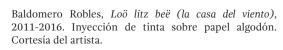

Octavio Aguilar, *Ayuuk not dead*, 2017. Serie de parches y video "Konk oy". Cortesía del artista. Fotografía de Ramiro Chaves.

Baldomero Robles, *Loö litz beë (la casa del viento)*, 2011-2016. Inyección de tinta sobre papel algodón. Cortesía del artista.

César Catsuu López, *Brebaje de la montaña*, 2010. Acrílico sobre tela. Cortesía del artista.

PANADERÍA DEL RELOJ, ESPECIALIDADES PARA CONSENTIRSE

Enrique Rollins

Es sobre la calle de Naranjo, en el número 158, donde ahora tiene su nueva sede la ya bien conocida por los Ribereños, Panadería Del Reloj, funcionando desde hace poco más de 4 años y originalmente sobre la calle de Eligio Ancona. El pan que aquí se produce es todo menos convencional. La propuesta del chef Jorge Nuñez va hacia un nivel de exploración que pocas panaderías tienen, apostando por una gran calidad a precio accesible, pues Jorge tiene en mente la idea de "democratización de la cocina", es decir, que el buen comer no tiene por qué ser un lujo.

En esta nueva ubicación podemos encontrar un espacio mucho más amplio en donde los procesos de producción están a la vista del consumidor y, además, se puede tomar asiento para acompañarse con una taza de café. Samuel, Christian, Araceli y Diana, así como el mismo chef, están siempre presentes en todos los pasos de elaboración; cada uno de los miembros del equipo tiene el conocimiento suficiente para poder abordar cualquier situación que se presente: todos cooperan, solucionan problemas, ayudan y aprenden día a día.

Las recetas son de técnica francesa, y es por esta razón que muchos de los extranjeros que residen en la colonia se han visto atraídos por los productos que aquí se ofrecen, desde los clásicos croissants y chocolatines, hasta piezas de repostería que fusionan ingredientes mexicanos, por ejemplo, los roles con frutas de temporada: guayaba, ciruela o zapote negro. La materia prima es de excelente calidad, productos naturales y de preparación casi artesanal, como las mermeladas que acompañan a los roles antes mencionados, un producto que además de tener un excelente sabor, tiene el plus de ser mucho más saludable.

Además de la oferta de repostería, Del Reloj puede atender todo tipo de pedidos, desde bollos para hamburguesa, pan salado en sus diversas variaciones y, por ejemplo, tartas para ocasiones especiales, pedidos que además pueden ser incluso personalizados, productos para verdaderamente consentirse.

La panadería goza de buena reputación entre los colonos y, a pesar de que el personal llega todas las mañanas desde los más variados puntos de la ciudad, la realidad es que viven y conviven mucho más tiempo en este barrio. A esto, preferimos dar la respuesta textual con la cual el chef Jorge nos relata cómo es que la panadería se ha integrado a la zona: "La obligación de uno como fuereño te lleva a integrarte, pero es muy interesante la forma en la que esta colonia te integra. Te integran a través de centros culturales, de sus actividades de tradición, como en Día de Muertos cuando las personas nos piden apoyo para las ofrendas. Es una forma noble cómo te involucra esta colonia. También, como empezamos muy temprano, nos enteramos de todo, de quién llega borracho a su casa después de una noche de fiesta, quién resultó embarazada, a quién engañaron: la misma dinámica de una panadería de barrio popular, y esto nos lleva a integrarnos incluso a esos niveles, muchos más personales, que si asaltaron o asesinaron allá en Flores Magón a no sé quién, todo tipo de anécdotas. Y luego también somos como centro de asistencia social, porque nos dejan las llaves de la casa y que: joiga!, es que me voy de viaje v mi hijo llega en dos semanas, le dejo mis llaves, o que: joiga! ¿le puedo dejar mi mandado?, voy aquí rápido, a no sé

Relatos y vivencias como lo anterior forman parte de lo que sucede en la panadería, pues los locales no son sólo comercio, son parte de nuestro entorno, crean familia: comunidad.

DON CROQUETO Y EL AMOR POR LOS ANIMALES

Sachiko de la Torre

Sobre la calle Enrique González Martínez, y justo a un costado de la librería de nuestros amigos Abecedarium, se encuentra el local del señor Jorge Hernández, quien está al frente de Don Croqueto, una tienda especializada en el rubro de las mascotas y todo lo que esto conlleva: alimentos, accesorios y otros insumos del ramo.

Al entrar a la tienda es evidente su amplio surtido, hay alimentos de todas las calidades y al alcance de todos los bolsillos, desde las marcas más comunes, hasta aquellas de calidad premium de importación. Este tipo de negocios han proliferado en la colonia y esto se debe a que es ya bastante notable el grado de conciencia y cuidados que los Ribereños ponen en sus mascotas, para esto sólo hace falta, por ejemplo, salir un domingo o un sábado a las inmediaciones del Kiosco Morisco y notar la gran cantidad de paseantes con sus mascotas.

Esta situación la confirma el señor Jorge, quien nos cuenta que es muy evidente esta concientización que ahora existe en torno al cuidado y respeto animal.

Sobre cómo fue que llegó a este ramo, Jorge nos platica que inició a raíz de la invitación de un colega que tenía una distribución de alimentos para perro; como siempre en su familia han tenido perros y gatos y han comprado alimento en cantidades considerables, se convirtió en una oportunidad de emprendimiento. Don Croqueto tiene ya 5 años y medio en el barrio, pero anteriormente vendían sus productos de manera privada, únicamente a veterinarios en el municipio de Cuautitlán Izcalli. Jorge ya se ha convertido en un personaje más de este barrio, aquí conoció a su esposa y aquí sus hijos han crecido.

A sus hijos les ha inculcado de manera sobresaliente el valor del trabajo. Jorge nos cuenta que durante una temporada que vivieron en la colonia Doctores, algunos vecinos notaron que siempre llevaba consigo grandes cantidades de alimento, esto para sus propias mascotas, lo que algunos interpretaron como un negocio en casa. Algunos niños, a través de sus hijos, le pedían que les vendiera para sus propias mascotas y esto lo llevó un día a comprar un bulto extra y una báscula para uno de

sus hijos y le indicó cómo es que así podría iniciar su negocio, los pasos que debía seguir, la disciplina de venta, inversión, ganancias y otros factores. A la fecha, su hija se muestra interesada en el rubro y en algunas ocasiones se queda a cargo de la tienda después de sus actividades escolares.

Don Croqueto ha estado presente en diversas actividades en pro de los animales, apoyando a organizaciones como *Por nuestros hermanos sin voz*, quienes cada domingo se encuentran en la Alameda de la Ribera, aportando alimento principalmente. De esta forma Jorge regresa un poco de la buena vecindad que los colonos tienen con él, con su familia y con su negocio: comunidad que le integra y acoge.

CASA EQUIS, COMPARTIR LA CULTURA

Mauricio Sotelo

Las inmediaciones del Museo del Chopo, así como la calle en la que se encuentra, Dr. Enrique González Martínez, han sufrido una serie de transformaciones considerables a lo largo de estos últimos años, tanto en vivienda como en establecimientos comerciales de todo tipo, que van desde cafeterías y pequeños restaurantes hasta espacios de cultura. Justamente en este último rubro y desde hace poco más de 3 meses se ha instalado Casa Equis. Diego Beyró y Carleti Traviesa son sus titulares.

Al entrar, llama poderosamente la atención una gran cantidad de obra gráfica y pictórica que se exhibe en sus paredes, una especie de mosaico de múltiples artistas, técnicas y experiencias. Al respecto, Diego y Carleti nos platican que el espacio pretende ser un lugar de encuentro para artistas de todos niveles, desde aquellos de amplia trayectoria así como también emergentes en busca de sitios para exhibición. El acercamiento con los espectadores y los artistas es la prioridad, el lugar propone romper con las formalidades y la parafernalia negativa que existe alrededor de las galerías de arte.

Los mecanismos de acercamiento para una posible muestra son sencillos, no existe una revisión de portafolios formal ni presencial, basta con escribir vía correo electrónico y enviar la correspondiente carpeta de obra, con esto se pasará a revisión para posteriormente entablar comunicación al respecto.

Hay varias modalidades de exposición, mucho del trabajo que se exhibe es obra que se encuentra en consignación para venta; de igual manera el espacio cuenta con una pequeña sala al fondo, en donde las exposiciones tienen una propuesta más definida, más formal, pero que periódicamente, incluso cada semana, va cambiando, lo cual obliga a sus visitantes a estar al tanto de las novedades. Además, existen mesas con obra gráfica disponible para su venta, casi todas piezas únicas y originales, bien acomodadas en cajones que invitan a escarbar y descubrir.

BLOODY HELL TATTOO: TINTA, SANGRE Y ARTE

Mauricio Sotelo

A la Ribera han llegado gran cantidad de personas procedentes de todas partes del país, incluso de otras latitudes del globo terráqueo, atraídos principalmente por el "boom" que atraviesa el barrio en los últimos años. Bloody Hell Tattoo ha encontrado una tierra prolífica para su campo, pues es uno de los pocos negocios de tatuaje en la zona, y a pesar de su corta existencia, apenas iniciado hace unos meses, ya ha tenido una considerable aceptación por parte de los vecinos.

Eduardo "El Poke" y su esposa Abigail Figueroa, oriunda de la colonia, son los titulares del estudio, en donde también trabaja Joel Blanco "Joe", tatuador de amplia trayectoria. Eduardo, nació en Ciudad Juárez pero llegó a la Ciudad de México desde hace ya varios años y nos comenta que, al llegar a la Ribera, se sintió muy atraído por este barrio y se prometió en algún momento vivir en él.

El estudio se encuentra en la calle de Santa María La Ribera 108-D, muy cerca de la avenida Alzate, en medio de una zona rica en negocios culinarios y con un tránsito bastante considerable. Abigail dice que se siente muy agradecida de haber encontrado este local y que las cosas vavan avanzando de la mejor manera. No hay una especialidad de tatuaje en el estudio, Eduardo gusta de la ciencia ficción y temas similares, y por otro lado, Joel se especializa en lo tribal, polinesio y en lo tradicional mexicano. Trabajan de todo excepto realismo, siempre tratando de dar propuestas originales y no copias al carbón de los millones de ejemplos que circulan en internet, la idea es que cada cliente se lleve una pieza única v original.

Ambos tatuadores se desarrollaron a la usanza de la vieja escuela: desde aprendices que iniciaron lavando tubos, barriendo y participando en cada una de las actividades propias de un estudio de tatuaje. Eduardo agrega que si se quiere tener una mayor experiencia y conocimiento, se debe viajar, conocer otras formas de trabajo, técnicas y sobre todo culturas.

Joel nos platica sobre las diferencias a las que se han enfrentado entre los estudios del norte y el sur del país: en el norte mucho del trabajo está ligado a la cultura chicana, los cholos, el llamado "Brown Pride" y la exaltación de lo prehispánico como forma de identidad nacional. Por otro lado, ambos concuerdan que el sur es más variado en públicos y cultura, lo cual ha permitido el desarrollo de otros estilos de tatuaje, haciendo una mezcla más rica y que existan propuestas más variadas, además de que la clientela suele ser más abierta a otras opciones temáticas y de trabajo.

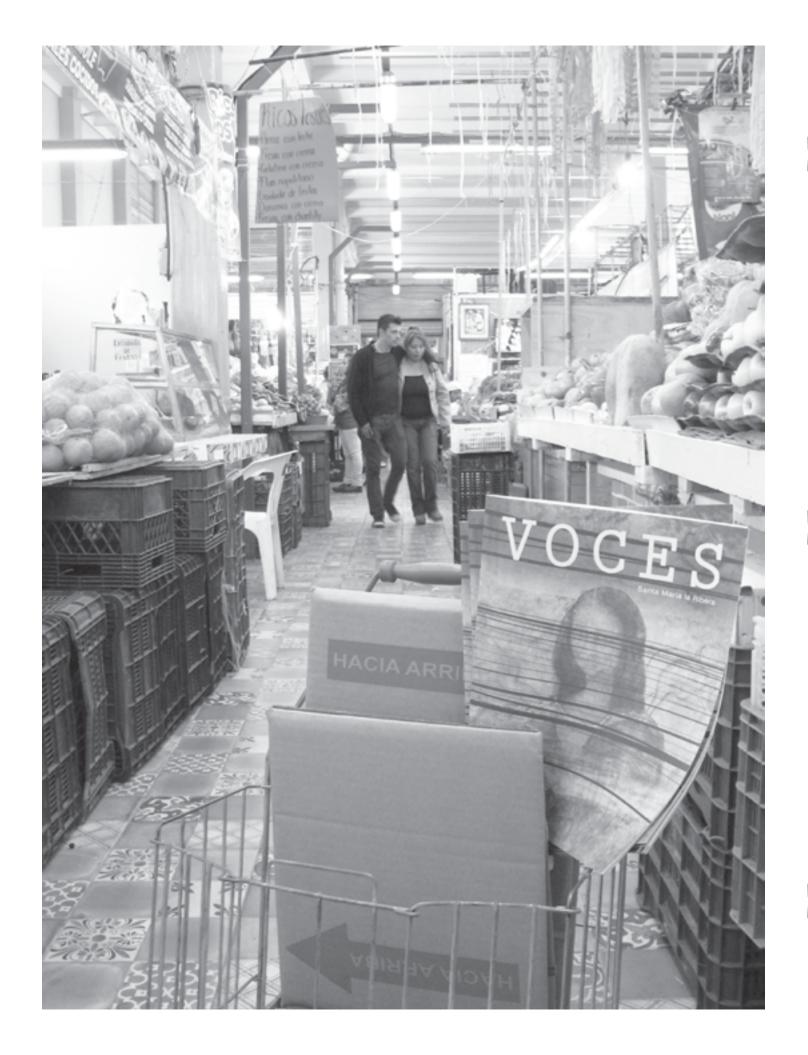
La mayoría de sus clientes son personas de la Ribera, pero su reputación ha traspasado ya hacia otras zonas cercanas, pues suele venir gente de colonias como Guerrero y Morelos. Esta situación les ha beneficiado al tener un mayor contacto y seguimiento con los cuidados de los tatuajes de sus clientes, una atención personalizada durante y después del tatuaje, muy distinto a lo que sucede con otros estudios, diferencia clave.

Seguir desarrollándose y aprender más cada día, son los propósitos de Bloody Hell Tatttoo, y que cada uno de sus clientes se sienta cómodo con el trabajo realizado, ofreciendo siempre calidad y sobre todo buen precio. Si eres amante, o curioso, de la tinta en tu cuerpo, ya sabes a dónde acudir.

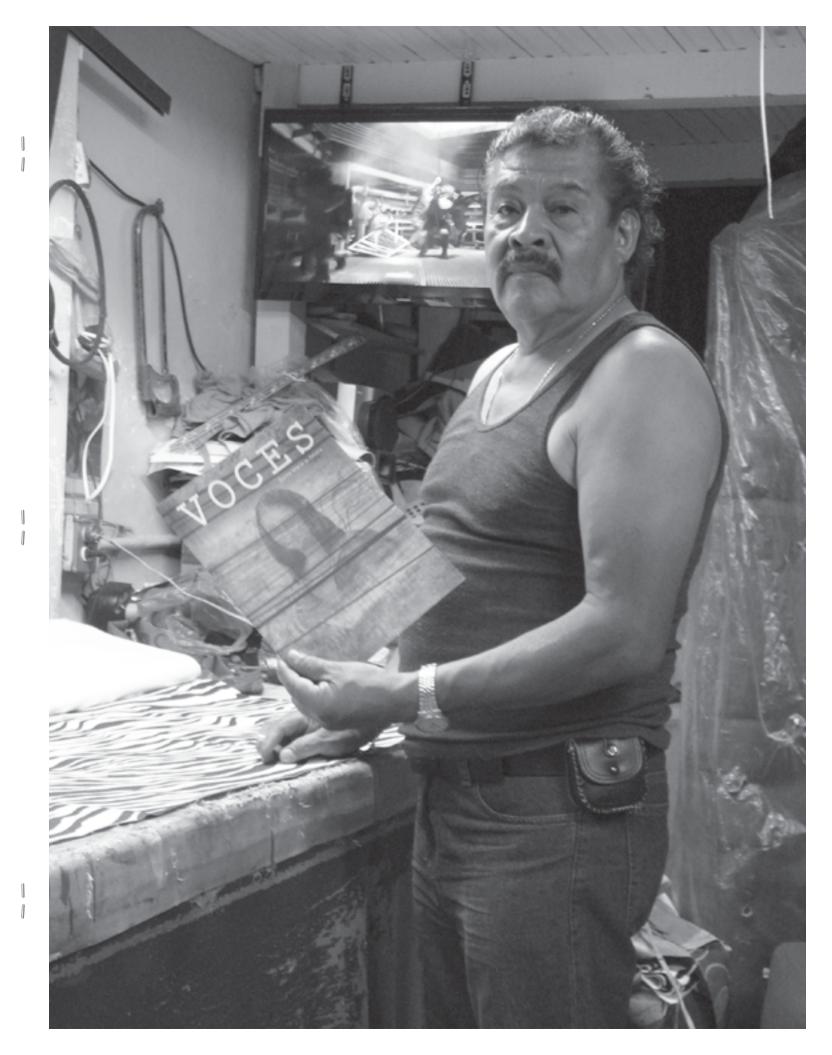

BAILE, COMUNIDAD Y RESISTENCIA: SONIDO SINCELEJO

Mauricio Sotelo

Al pasar Eje 1 Alzate, proveniente de La Ribera de San Cosme, y dirigiéndonos hacia la Alameda del Kiosco Morisco, se puede apreciar el poderío aural y festivo del Sonido Sincelejo. La comunión: un ritual de baile que semana a semana, cada domingo, se instala en los pasillos de la Alameda de La Ribera para ofrecer goce a quienes gustan del baile y la música tropical en sus más variados géneros.

El impacto que ha tenido este proyecto en la comunidad del

El impacto que ha tenido este proyecto en la comunidad del barrio atrae a propios y ajenos, ya sea para participar o simplemente curiosear. Justo en esa curiosidad, y admiración, nos acercamos a Joel, quien es titular de este proyecto, para que nos cuente más sobre Sincelejo.

¿Cómo y cuándo surgió Sincelejo?

Vamos a cumplir 8 años carnal, y pues nosotros comenzamos por casualidad, porque, por ejemplo, yo soy ex militar, entonces pues yo no tenía nada que ver con la música tal cual; siempre me ha gustado pero no pretendía ser sonidero y pues inició porque una vez, en un aniversario de la colonia, me invitaron a amenizar y pues de ahí para el real: los vecinos me apoyaron para poder sacar este proyecto y, más que nada, con el propósito del rescate al uso del espacio público y recordando que éste ha sido rescatado por los vecinos y se ha convertido en un lugar comunitario, enfocado principalmente para la gente de la tercera edad. Pero ya con el tiempo los chavos comenzaron a agarrar el gusto por el baile y ya nos acompaña la juventud. También a mí me encanta que lleguen las familias enteras y que los niños que no conocen el formato del vinilo y que ven los aparatos se interesen por esto.

De igual manera, he notado que el equipo con el que trabajas es de época. ¿Ya coleccionabas además este tipo de equipo o cómo es que te hiciste de este?

Mira, el primer disco que compré fue uno de Celina y Reutilio, el de "Santa Bárbara", ya después los de la Matancera; yo soy muy amante de la Sonora Matancera también y así fue como me hice de una pequeña pero variada colección de música tropical y, bueno, nosotros trabajamos con un equipo totalmente retro y esto era lo que ocupaban los sonideros de antes, no requerían de tanto equipo. Por ejemplo, se ocupaban las trompetas, las tweeteras, los amplificadores Radson, los tocadiscos Garrard que venían en las consolas. Y pues la calidad del sonido, de los bulbos, sí es muy superior, sí da otra calidad auditiva. Fíjate, aún tengo mi primer tocadiscos, ese lo compré hace unos 10 años y todavía lo ocupo, y así fue como comencé a hacerme de mi equipo, poco a poco, y la calidad de estos aparatos hace que no requieras de tanta bocina.

Supongo que también esto llama la atención sobre todo de la gente mayor, que se siente atraída por los aparatos que en algún momento fueron sus contemporáneos. ¿Cómo es la reacción de estas personas?

Sí qué crees, que mucha gente se identifica y los hace recordar, y pues una persona en una ocasión a mi me sorprendió y fue para mí un honor tenerlo ahí pues fue el creador de los aparatos a bulbos de Radson. Él iba pasando con su familia y pues yo estaba tocando, se acercó y me preguntó que de quién era el equipo, y ya le contesté y fue cuando me dijo que él había sido el que diseñó esos aparatos. Híjole, fue todo un honor conocerlo y sí, pues la gente se identifica, los hace vivir y eso para mí es una labor que merece la pena.

Volviendo a un punto que me llama la atención y que antes mencionaste, sobre los jóvenes que se juntan a bailar, ¿cómo se acercan ellos a la comunidad de bailadores?

¡Ah sí mira! El grupo se llama Zapatitos de Oro y está conformado por puro chaval de 15 o 16 años, y el organizador del grupo pues una vez llegó con su tío y empezó a organizar a los demás chavos y a juntarlos, y se pusieron a practicar el baile y ahí empezaron a agarrar el gusto, y ya se van a las fiestas y los bailes y eso me encanta, que la juventud se entretenga en algo sano y no ande pensando en otras cosas malas. El grupo ha sobresalido y eso da gusto, por ellos, porque le han echado ganas y pues la gente se maravilla cuando los ve bailar porque, siendo tan jóvenes, les gusta bailar esa música que pues no va de acuerdo a su edad.

Justamente sobre esto último: la mayoría de sonideros de hoy en día han adoptado las nuevas herramientas de trabajo, los nuevos formatos, ¿por qué entonces tú tienes la iniciativa de trabajar únicamente el formato de vinilo?

Pues el gusto por la música en vinilo se lo debo a una persona muy importante en mi vida, que es mi maestro, el señor Armando Sornio, un gran coleccionista de música tropical en vinilo y a quien empecé a comprar mis primeros discos. Cuando estaba en el ejército, como viajaba, de ahí yo encontraba mis discos y los traía, así fue como me hice de unos cuantos discos y soy amante de la música colombiana, pero en México es muy difícil de conseguir. Para mí trabajar con este formato es muy satisfactorio, desde la calidad que es muy diferente a la de un compacto o una usb, es todo otra onda: desde sacar tu disco, dejar caer la aguja y escuchar cómo empieza el tema, híjole, es sensacional.

¿Cuántas personas conforman Sincelejo?

Bueno pues es un proyecto familiar: me apoya toda mi familia, desde mis hermanos, mi señora madre que me acompaña cada 8 días en la Alameda o donde yo voy a tocar, ella siempre me acompaña y yo estoy bien agradecido con ellos, sin ellos pues yo no sería Sonido Sincelejo. Más aparte debo agradecer a la gente que asiste cada semana, ellos también forman parte de esta comunidad, somos una familia muy grande porque nos vemos semana a semana y esto durante 8 años, imagínate. Y también agradezco a mis compañeros de otros colectivos de la Santa María La Ribera, que también han apoyado en el aspecto de la recuperación de espacio, en los líos que hemos tenido con la autoridad, entonces, ellos también merecen su reconocimiento y se aprecia toda su labor. Algunos de estos colectivos son Poesía y Trayecto, Danza Portando, Acción y Cultura, Enchúlame la Bici, La Verde Morada, Casa de Ondas, Maximus Meridium, Casa Gallina y otros que se han ido sumando; Casa Nidal de mi amigo Jorge Vaca, entre mucha gente que nos ha apoyado.

¿En qué otros lugares te has presentado?

Pues sobre todo ha sido por medio de colectivos de otras colonias. He tenido también la oportunidad de participar y de trabajar con las embajadas de Colombia, Venezuela, Ecuador, Alemania, Holanda, ese tipo de oportunidades, que gracias a este proyecto me ha permitido conocer y casi casi a donde me inviten pues yo voy a tocar, para apoyar a otros compañeros colectivos, siempre y cuando sea para un bien de la comunidad; nunca vamos a apoyar algo que no está de acuerdo a lo que caracteriza a Sincelejo y eso justo es lo que nos caracteriza. Yo creo que por eso me odian en la Delegación, porque saben que no pertenecemos a ningún partido político y ya han querido venir a pedirnos nuestro apoyo.

¿Cuáles son los planes para Sincelejo?

Pues trataremos de rescatar más espacios para que los mismos compañeros tengan dónde hacer actividades, espacios donde puedan estar tranquilos porque es su legítimo derecho y vamos a ver un lugar para poder hacer bailes los sábados. Y aparte agradecer a nuestro Museo del Chopo por el acercamiento y recordarles que este espacio también es suyo y cualquier actividad que quieran hacer está disponible también.

APOYO MUTUO

Israel Martínez

Fragmentos de Piotr Kropotkin El apoyo mutuo, un factor de evolución. 1902.

■ 119 de septiembre de 2017, un terremoto con intensidad de 7.1 grados en la escala de Richter afectó trágicamente la Ciudad de México y los estados de Morelos, Puebla, Estado de México, Guerrero y Oaxaca, dejando un aproximado de 370 muertos, 3289 heridos v centenares de edificaciones e infraestructura destruída. En la misma fecha, 32 años antes, más de 10 mil personas habían perdido la vida en otro sismo en la capital del país. El temblor abrió profundas dagas del pasado y de la idiosincracia mexicana.

"naturalmente", retornando

al ríspido entorno social

que nos caracteriza, mar-

cado principalmente por

una gigantesca inequidad

socio-económica y un

profundo machismo.

Cuando sucedió el terre-

moto, mi hermano Diego

y yo nos encontrábamos en

Berlín a punto de trasladar-

nos por unos días a Atenas,

haciendo eco en nuestras

mentes por temas histó-

ricos, políticos y sociales

Al retornar a México en

octubre fuimos testigos

de auténtica solidaridad

se desvanecía. Entonces,

influenciados por el acti-

(azotada por las medidas

especie de boicot generali-

zado al gobierno) decidimos

crear una imagen tipográfi-

ca que pudiera distribuirse

entre amistades y cualquier

interesado para ser impresa

de austeridad y en una

vismo de la sociedad griega

de cómo este periodo

un viaje que aún sigue

La población en general se desbordó inmediata y enérgicamente en el rescate y apoyo para las víctimas del terremoto. Imágenes de brigadas ciudadanas que operaban, incluso, sin mediación institucional, fueron distribuidas por medios de comunicación de todo el mundo. Por algunas semanas se vivió una especie de comunidad colaborativa, una red de afectos y acción directa. Fue evidente que los mexicanos trabajamos con efectividad y gran compasión en las tragedias. ¿Pero después? ¿En nuestra cotidianidad? Desafortunadamente este contexto se disolvió de forma rápida, cos, sobre todo en ventanas o balcones. Así, comenzamos a obseguiar lonas de plástico, un material o soporte económico utilizado en México sobre todo para fines de proselitismo. promoción inmobiliaria y en los tianguis, tratando de darle un giro distinto a su uso.

APOYO MUTUO está inspi-

y expuesta en sitios públi-

rado en la teoría planteada por el escritor ruso Piotr Kropotkin, proponiendo la cooperación, el trabajo en equipo y la reciprocidad para proveer un beneficio común a los individuos, es decir: un beneficio individual a partir de la acción colectiva, como en cientos de ejemplos que nos comparte en su libro, tanto en especies animales como en seres humanos. Nuestra idea fue activar un sencillo y/o simbólico recordatorio de que podemos accionar en conjunto, como ocurrió con el terremoto, desde la autogestión y fuera de cualquier marco institucional.

A través de las redes sociales y de boca en boca entre amistades se difundió esta convocatoria para colocar lonas a finales de 2017. Al día de hoy, aproximadamente un centenar de fachadas en la capital de país, Guadalajara, Monterrey, Zacatecas, Papantla y San Miguel de Allende, lucen lonas de APOYO MUTUO, generando dudas entre los transeúntes.

dudas que quiero pensar pueden remitirles a ideas o acciones positivas.

En febrero de 2018, Arredondo \ Arozarena, galería que representa mi trabajo y que muy amablemente ha apoyado este proyecto como sede para entregar lonas, me invitó a participar con un performance en el salón de arte ACME, en la Ciudad de México, Mónica Sorroza, colaboradora en varios de mis proyectos, seleccionó v grabó con su voz varios fragmentos del libro de Kropotkin, insertando este registro en una bocina portátil. Durante cuatro días, Mónica se posicionó en un cuarto en distintos horarios, reproduciendo estos audios con su voz grabada, como un "fondo aural", mientras leía en silencio el libro; cuando una persona se acercaba, ella tomaba una impresión de la imagen tipográfica (tamaño carta en papel bond) y en el reverso apuntaba el fragmento que se encontraba leyendo en ese momento, para posteriormente obsequiárselo. Un gesto sencillo pero amistoso, de ánimo colectivo. La reacción del

público fue emotiva.

Las investigaciones modernas han demostrado que, desde los primeros tiempos de su vida prehistórica, los hombres se agruparon en clanes unidos por la idea del origen compartido de todos sus miembros y por la veneración a los antepasados comunes. Así, durante muchos milenios la organización tribal sirvió para unir a los hombres a pesar de que no existía en ella ninguna autoridad que la hiciera obligatoria; y esta organización de vida dejó una impresión profunda en todo el posterior desarrollo de la humanidad.

hacia la ayuda mutua tiene un origen tan remoto y está tan profundamente

entrelazada con la evolución de la humanidad, que los hombres la han conservado hasta la época a pesar de

todas las vicisitudes de la historia. Esta inclinación se desarrolló principalmente en los periodos de paz

y bienestar, pero incluso cuando las

oblaciones enteras morían de miseria o gemían bajo el yugo del poder,

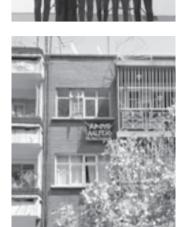

Un mes después se inauguró mi exposición individual COMUNES en Casa del Lago UNAM, también en la Ciudad de México, Víctor Palacios, curador de ésta, de forma lateral me invitó a participar en el maravilloso proyecto Batiente: básicamente la producción de una bandera para el asta del edificio histórico de este emblemático recinto cultural del Bosque de Chapultepec, al que asisten miles de personas cada semana. La bandera que diseñamos Diego y yo tuvo una ligera variación al "negro anarquista" de nuestras lonas e impresos en papel: elegimos los colores de la bandera olímpica como remembranza del movimiento estudiantil mexicano abatido en octubre de 1968. por ser una amenaza para la realización de los Juegos Olímpicos según el gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz, y por "difundir ideas comunistas". Para la ceremonia de izamiento realizamos una lectura de fragmentos del libro de Kropotkin a cuatro voces, Mónica Sorroza, Mirna Castro, Julio Cárdenas y yo, además de una breve introducción de Víctor en torno a las ideas de Kropotkin. Posteriormente se obsequiaron impresos idénticos a los regalados en Salón

ACME a centenares de asistentes aquel mediodía. La bandera izó en el asta de Casa del Lago UNAM por un año. Una grabación en estudio de ésta lectura, con la asistencia de Leonardo Santiago y la mezcla de mi hermano, puede ser escuchada aquí: https://soundcloud.com/suplexestudio/apoyomutuo.

En el verano de 2018 impartí el taller Aquzar el oído en la ciudad de Zacatecas, en el marco de la Bienal FEMSA. Durante una semana nos reunimos para escuchar infinidad de fuentes sonoras y discutir sobre éstas, además de pasear por su centro colonial y el imponente Cerro de la Bufa con los oídos bien abiertos, en absoluta camaradería. El tema de APOYO MUTUO comenzó a difundirse en varias actividades que continuaron los residentes de Zacatecas que participaban en el programa pedagógico. En el cierre de la bienal, Willy Kautz, curador de la misma, estuvo paseando por varios puntos de Zacatecas con la lona y, finalmente, la mostró sorpresivamente al final

de su participación en el último foro, una acción también muy emotiva. Al terminar la bienal se colgaron algunas lonas y aún hoy se siguen realizando acciones relacionadas, como las sesiones para tejer colectivamente o asambleas con el tema del feminismo.

A finales de ese mismo año,

el colectivo y espacio Lugar

Común, en Monterrey, decidieron poner temporalmente en pausa sus actividades con una acción que invitara al reconocimiento de las labores de "los otros" como un principio de empatía y amor (tan necesario en nuestro país). Con la formidable labor de Pedro Magaña, Tahanny Lee Betancourt y Marco Treviño, pintamos la fachada de *Lugar Común* y, posteriormente, se realizó una charla-merienda con la entusiasta participación de gran parte de la comunidad artística contemporánea de esta ciudad. Obseguié calcomanías y algunas camisetas, pues nuestros soportes de difusión se han extendido a estas herramientas habituales de la cultura popular; por supuesto con tirajes limitados, pues me he propuesto que este proyecto sea pagado en su totalidad por mi cuenta, sólo a veces con una cooperación voluntaria de quienes piden ex profeso alguna camiseta. No es una cuestión ética o moral, es simplemente replicar el ejercicio autónomo

o autogestivo que se vivió momentáneamente en los días posteriores al terremoto.

En marzo y abril de 2019 regalamos también impresos en mi exposición individual Movimiento v colapso, en la galería El Otro Mono de la ciudad de Cuernavaca. APOYO MUTUO continuará en los formatos, soportes o rutas que sean viables, como es ahora esta publicación. El objetivo sigue siendo simple, y disculpen ser reiterativo: tomar conciencia de que toda acción que realizamos repercute en un espectro mayor a nosotros mismos. Si tenemos en mente esto, podemos tender mejores puentes de comunicación con "los otros", v a partir de accionar colectivamente obtener un beneficio individual.

Si deseas una lona
de APOYO MUTUO para
colocar en un espacio
visible hacia el espacio
público (como un balcón
o ventana que den hacia la
calle, por ejemplo), envía
un mensaje solicitándola
al correo electrónico
israelmartinez79@gmail.com.
La lona tiene una medida
de 120 x 80 centímetros
v es gratuita.

¡Unámonos! ¡Practiquemos la ayuda mutua! Es el medio más justo para garantizar la seguridad máxima tanto para cada uno en particular como para todos en general; es la mejor garantía para la existencia y el progreso físico,

intelectual y moral.

SALVADOR DÍAZ MIRÓN

1853 - 1928

Mística

Si en tus jardines, cuando yo muera, cuando yo muera, brota una flor; si en un celaje ves un lucero, ves un lucero que nadie vio; y llega una ave que te murmura, que te murmura con dulce voz, abriendo el pico sobre tus labios, lo que en un tiempo te dije yo: aquel celaje y el ave aquella, y aquel lucero y aquella flor serán mi vida, que ha transformado, que ha transformado la ley de Dios.

Serán mis fibras con otro aspecto, ala y corola y ascua y vapor; mis pensamientos transfigurados, perfume y éter y arrullo y sol. Soy un cadáver ¿cuándo me entierran? Soy un viajero ¿cuándo me voy? Soy una larva que se transforma ¿cuándo se cumple la ley de Dios y soy entonces, mi blanca niña, celaje y ave, lucero y flor?

Los parias

Allá en el claro, cerca del monte bajo una higuera como un dosel, hubo una choza donde habitaba una familia que ya no es. El padre, muerto; la madre, muerta; los cuatro niños muertos también: él, de fatiga; ella de angustia; iellos de frío, de hambre y de sed!

Ha mucho tiempo que fui al bohío y me parece que ha sido ayer.
¡Desventurados! Allí sufrían ansia sin tregua, tortura cruel.
Y en vano alzando los turbios ojos, te preguntaban, Señor, ¿por qué?
¡Y recurrían a tu alta gracia dispensadora de todo bien!

iOh Dios! Las gentes sencillas rinden culto a tu nombre y a tu poder: a ti demandan favores lo pobres, a ti los tristes piden merced; mas como el ruego resulta inútil pienso que un día pronto tal vez no habrá miserias que se arrodillen, ino habrá dolores que tengan fe!

Rota la brida, tenaz la fusta, libre el espacio ¿qué hará el corcel? La inopia vive sin un halago, sin un consuelo, sin un placer. ¡Sobre los fangos y los abrojos en que revuelca su desnudez, cría querubes para el presidio y serafines para el burdel!

El proletario levanta el muro, practica el túnel, mueve el taller; cultiva el campo, calienta el horno, paga el tributo, carga el broquel; y en la batalla sangrienta y grande, blandiendo el hierro por patria o rey, enseña al prócer con noble orgullo icómo se cumple con el deber!

Mas, iay! ¿qué logra con su heroísmo? ¿Cuál es el premio, cuál su laurel? El desdichado recoge ortigas y apura el cáliz hasta la hez. Leproso, mustio, deforme, airado soporta apenas la dura ley, y cuando pasa sin ver al cielo ila tierra tiembla bajo sus pies!

Música fúnebre

Mi corazón percibe, sueña y presume. Y como envuelta en oro tejido en gasa, la tristeza de Verdi suspira y pasa en la cadencia fina como un perfume.

Y frío de alta zona hiela y entume; y luz de sol poniente colora y rasa: y fe de gloria empírea pugna y fracasa, ¡como en ensayos torpes un ala implume!

El sublime concierto llena la casa; y en medio de la sorda y estulta masa, mi corazón percibe, suena y presume.

Y como envuelta en oro tejido en gasa, la tristeza de Verdi suspira y pasa en la cadencia fina como un perfume.

Cintas de sol

I

La joven madre perdió a su hijo, se ha vuelto loca y está en su lecho. Eleva un brazo, descubre un pecho, suma las líneas de un enredijo.

El dedo en alto y el ojo fijo, cuenta las curvas que ornan el techo y muestra un rubro pezón, derecho como en espasmo y ardor de rijo.

En la vidriera, cortina rala, tensa y purpúrea cierne curiosa lumbre, que tiñe su tenue gala.

iY roja lengua cae y se posa, y con delicia treme y resbala en el erecto botón de rosa!

ΙI

Cerca, el marido forma concierto:
iofrece el torpe fulgor del día
desesperada melancolía;
y en la cintura prueba el desierto!

¡Ah! Los olivos del sacro huerto guardan congoja ligera y pía. El hombre sufre doble agonía: ¡la esposa insana y el niño muerto!

Y no concibe suerte más dura, y con el puño crispado azota la sien, y plañe su desventura.

iLlora en un lampo la dicha rota; y el rayo juega con la tortura y enciende un iris en cada gota!

III

Así la lira. ¿Qué grave duelo rima el sollozo y enjoya el luto, y a la insolencia paga tributo y en la jactancia procura vuelo?

¿Qué mano digna recama el velo y la ponzoña del triste fruto, y al egoísmo del verso bruto inmola el alma que mira al cielo?

¡La poesía canta la historia; y pone fértil en pompa espuria; a mal de infierno burla de gloria!

iEs implacable como una furia, y pegadiza como una escoria, e irreverente como una injuria!

ALGUNAS REFLEXIONES PARA NUESTRO CAMINO

Celeste Garza

Dar por hecho que estamos vivos, y que siempre será así, es un error común en los seres humanos. Tener la oportunidad de abrazar a mamá o dar un paseo en bicicleta son, en todo caso, milagros de ocasión. En cualquier punto los ciclos cambian y nos dejan varados en una realidad completamente diferente a la que tomábamos como habitual. Y la vida es simplemente así: agridulce. A veces empalagosa y otras tan amarga que puede resultar vomitiva, pero quejarnos o aferrarnos al pasado nada cambiará. Un pequeño acto que sí puede ser el inicio de nuestra evolución es sustituir la pregunta "¿por qué me pasa esto?", por "¿para qué me pasa esto?", y poder darnos cuenta de que modificar nuestra perspectiva de la vida podría cambiarlo todo.

No sufrir por amor

Pensar que sufrimos por amor es un error: sufrimos por nuestras expectativas, por suposiciones, por anhelos o por un sin fin de cosas, pero nunca por AMOR. Cuando amas realmente a una persona, quieres y respetas por igual su independencia: tu felicidad no depende de su permanencia, aunque sus logros suman alegría a tu vida.

El ser amado es independiente a ti. Su carácter, ideas y, probablemente, su cultura, son diferentes a la tuya. Si amas a esa persona, te enriqueces conociendo el mundo a través de sus ojos. Si tienes miedo de perderle, suelta y verás que la vida sigue su camino a buen paso.

Atención a lo que tu cuerpo pide

Tu cuerpo es en realidad tu verdadero hogar, lo único permanente en este plano. Tu mente, tu cuerpo y tu espíritu son importantes por igual. Cuando ves un panorama gris en el exterior, cuando estás viviendo en el enfado y sin razón, quizá se deba a que te estas olvidando de tu interior.

Aliméntalo bien, pero no sólo con un buen régimen alimenticio, sino con aquello que despierte tu creatividad: con buena música, cine, literatura. Escucha tus necesidades y atiéndelas como una prioridad. Tu cuerpo merece todo tu amor, cuidado y descanso.

Valorar a tu mejor amigo

Aunque puede venir a tu mente otra persona, en realidad tú eres tu mejor amigo. El único que literalmente está contigo en todo momento: en las buenas y en las malas. Reconoce tu autenticidad, tus virtudes, los esfuerzos que haces día tras día por conseguir tus objetivos. Disfruta tu compañía y admira tus logros, perdona tus errores y reconoce que gracias a ellos aprendiste y que el resultado es quien eres hoy en día.

Respetar a los demás no significa dejar de respetarte a ti mismo

Una vez que te amas plenamente y descubres que tu felicidad depende únicamente de ti, podrás reconocer que todo el mundo está en busca de lo mismo: ser feliz. Y todos ellos están en pleno derecho de hacer lo que consideren necesario para lograrlo; si sientes que eso interfiere con tu bienestar, pon un alto, pues tú eres el único responsable de lo que permites. Comprende, entiende y perdona. Si lo haces ganarás más tú que la persona que te ha dañado.

Aprender a soltar

Saber que el sufrimiento es natural e inherente a la existencia supone que, como todo, es cíclico: no importa cuánto duela, pasará. Agradece por los gratos recuerdos y por conservarlos vivos dentro de ti; cuida de no quitar la vista del presente, pues en este momento existen también oportunidades y personas que están ahí para ti. Reconoce su importancia y agradece tanto cuanto tengas.

MUSEO UNIVERSITARIO DEL CHOPO

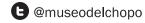

DR. ENRIQUE GONZÁLEZ MARTÍNEZ 10. SANTA MARÍA LA RIBERA. CIUDAD DE MÉXICO | T. +52 [55] 5546-8490

VOCES #15

Santa María la Ribera

Ana Hernández
Baldomero Robles
Celeste Garza
César Catsuu López
Diego Martínez
Emicel Mata
Enrique Rollins
Gersam
Itzel Vargas Plata
Maruch Méndez
Mauricio Sotelo
Octavio Aguilar
Sabino Guisu
Sachiko de la Torre
Tlacolulokos

Publicación editada por Israel Martínez, producida por el Museo Universitario del Chopo y distribuida gratuitamente a través de perifoneo por Santa María la Ribera y zonas aledañas.

"Las opiniones expresadas son de exclusiva responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente el punto de vista del Museo Universitario del Chopo".

