

BUAP

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Facultad de Ciencias de la Comunicación

**La espiral invertida. Etnografía sobre
artistas, memorias callejeras.**

Tesina para obtener el título de Licenciatura en
Ciencias de la Comunicación.

Presenta: Karina Álvarez Budar

Asesor: Dr. Ivan Gerardo Deance Bravo y
Troncoso

H. Puebla de Z. Agosto 2018

Dedicatoria

Para aquellos que con liviandad soportaron mis ansiedades y frustraciones, y que aún con ello me alentaron a rebasar mis límites, sin importar que ello me llevara a conocer mi lado oscuro, mi lado sublime y mi renacer después de la catástrofe.

En especial a la señora Victoria, en alusión a su nombre, que ha estado presente toda mi vida.

Agradecimientos

Especialmente al Dr. Deance, por regalarme la experiencia del aprendizaje como legado trascendental en mi existencia.

Introducción

Hay algo que nos rodea, parte vital de todo, y eso mismo nos hace degustar, nos hace percibir, nos hace oler, tocar, escuchar; nos hace ser, y “ser” es bastante complicado, y más aún cuando el ser se relaciona con todo eso que lo rodea. Es de suma importancia conocernos y entender la médula de todo este asunto que nos hace ser: saber cómo se es arriba, abajo, a la derecha o izquierda, con el otro u otros; y el medio para entender ese algo que algunos llaman comunicación, es la misma comunicación.

La comunicación, en sus diversas variables y utilizando la herramienta adecuada, es capaz de descifrar toda una eventualidad llena de complejos e incógnitas, y es capaz de hacerlo a mera talla científica, pero esto no es lo asombroso, pues algo bello que esta herramienta proporciona a quien gusta hacer uso de ella, es la versatilidad de dar a conocer algo, con un lenguaje distinto, a manera de sensibilizar, de lograr en el lector la reflexión y emoción, me refiero al relato etnográfico, recurso utilizado en este trabajo.

La importancia de esta investigación radica en las relaciones sociales que se desarrollan en grupos callejeros, dedicados a la realización de diversas actividades artísticas urbanas, y lo que las mismas desencadenan, así como evidenciar ciertos aspectos sociales, políticos y económicos que los atañen, describir una cultura oculta, hija de un sistema incoherente, pero que está ahí, invisible, merodeando y penando, y aunque ni siquiera pide ser escuchada, esta investigación se da a la tarea de recopilar toda una etnografía para hacer más vivas, más humanas, esas voces.

La documentación de testimonios, el registro de experiencias en campo, el análisis profundo de este grupo en un entorno específico y la recopilación fotográfica creada por ellos mismos, dotan de riqueza la presente investigación, pues además de dejar el antecedente para seguimientos futuros en este rubro, es importante mencionar los pocos estudios que existen sobre dichos grupos, específicamente en Puebla, dejando como resultado la base descriptiva y teórica que fundamenta este trabajo.

Esta investigación parte de una base descriptiva, la cual describe al cómo (las herramientas utilizadas para realizar el presente trabajo), esto se encuentra recopilado en el marco metodológico, dónde es la etnografía y sus principales recursos, quienes se revelan para dar muestra de la poderosa influencia que tienen al llevar a cabo esta obra, además de mostrar la practicidad al momento de realizar los pasos y protocolos de una investigación cualitativa.

Esta última se hace presente en la descripción de las vivencias de los artistas callejeros, quienes expusieron sus vidas al desnudo al momento de acceder a las entrevistas, profundizando en su crecimiento ideológico, así como sus testimonio de vivencias en las calles, traumas que aun arrastran desde niños y detalles en sus relaciones familiares, que no en todos los caso son historias de felicidad; sin embargo, la metodología utilizada ofrece como resultado una radiografía meticulosa del universo de estudio y su ambiente.

En cuanto al cuerpo de esta obra, los antecedentes fungen como la base histórica del fenómeno, develando los indicios y la presencia de los artistas en diversas partes del mundo, así como la aparición paulatina en el país en sus diversas formas, como colectivos e individuales, siendo estos últimos los que han ganado renombre con el paso del tiempo, y quienes mantienen un prestigio por su obra o por la historia que cuentan a través de los años.

Las historias contadas por los artistas que figuran en esta obra, así como sus experiencias, vivencias y anécdotas, se plasman a detalle en la descripción del fenómeno. Este apartado, *memorias de un magnate llamado callejero*, desmenuza aspectos personales y sociales que envuelven las vidas de esas personas, y es también la imagen y memoria que representa el entorno, los factores internos y externos, para revelar la esencia de pensamiento con la que perciben su entorno desde ellos mismos.

Finalmente, se muestran las conclusiones derivadas del arduo trabajo de investigación descriptiva, las cuales recaen sobre aspectos específicos que tienen que ver con el ambiente que los rodea, así como las relaciones sociales que se generan en

las calles, las cuales distan mucho de ser de tipo convencional, pues las reglas y convenciones que se manejan en el rubro callejero suelen ser más agresivas y similares al orden de la cadena alimenticia animal; es decir, el fuerte se encuentra por encima del más débil.

Si bien la labor descriptiva resalta en cada uno de los apartados (esto como muestra en todo momento de la metodología etnográfica), esta investigación se ve enriquecida con las transcripciones originales de entrevistas profundas con cada uno de los participantes, así como un compilado fotográfico, seleccionado por los artistas para formar parte de este trabajo, imágenes que hablan sobre la importancia de los momentos a través de sus vidas y que comparten con los espectadores para ofrecer toda una perspectiva con mucha personalidad.

Índice

Sobre el método	8
En otro tiempo, en otro espacio. Antecedentes de arte urbano	16
☐ Contexto actual de artistas callejeros	21
☐ Desplazamiento de artistas callejeros	27
☐ Tipología de arte callejero	31
Memorias de un magnate llamado callejero (el fenómeno)	35
☐ Del interior al acto	39
☐ Artista común, y corriente callejera	46
Conclusiones	50
Referencias	56
Anexos	57
Transcripción de entrevista a Orlando (rapero).....	58
Transcripción de entrevista a Iván (malabarista)	69
Archivo fotográfico.	78

Sobre el método

El presente trabajo tiene el objetivo de estudiar a los artistas del gremio callejero, quienes, si bien por cuestiones protocolarias y burocráticas no son reconocidos, al observar a detalle su actividad y formar parte de su realidad social como investigadora me di cuenta de que merecen un mayor reconocimiento al hasta ahora obtenido, y que este no esté determinado por el calificativo tradicional donde fama, dinero y popularidad hacen al artista; más bien, encargarse de resignificar el término. Así pues, en el transcurso de la investigación y para la realización de este proyecto, acudí al método etnográfico, el cual, a manera de enfoque, se define como: “Concepción y práctica de conocimiento que busca comprender los fenómenos sociales desde la perspectiva de sus miembros (entendidos como “actores”, “agentes” o “sujetos sociales”)...” (Guber, 1995, pág. 38).

La actividad primordial para obtener información, datos y conocimientos, fue mediante una investigación de campo, estando presente en los distintos escenarios callejeros donde estas personas desempeñan su oficio, así como generar una relación estrecha y mantener contacto con ellos, pues si bien es la calle donde pasan la mayor parte del tiempo, su familia, amistades y casa también son círculos sociales con los que conviven, y estos a su vez representan información que se trató para generar el cuerpo de esta investigación.

Para tales efectos, los recursos metodológicos que ofrece la etnografía proponen un camino regido por los recursos de la investigación cualitativa, así como de las ciencias sociales y las herramientas relativas a ella; en mi caso, la observación participante, entrevistas a profundidad y la reflexividad, figuran como recursos primordiales para adentrarme en los contenidos de interés concernientes a esta investigación, que además de tomar forma en el campo, reflejan en el cuerpo descriptivo la metodología etnográfica.

Esta herramienta me permitió, en el papel de investigadora, tener una mejor comprensión de la realidad que vive mi universo de estudio, pues si bien en un principio

la idea de estudiar a los artistas callejeros representaba un análisis cualitativo en el cual las vertientes de estudio son infinitas, ha sido la etnografía quien, de manera meticulosa, me proporcionó el margen y la línea de trabajo, dando orden a la información obtenida y generando la construcción detallada de nuevo conocimiento.

...Estamos hablando del ejercicio de la etnografía entendida como la tarea de tratar de entender otros mundos y culturas, tomando como herramienta conceptual nuestra propia concepción cultural. Lo queramos o no, somos actores, participantes y observadores y en nuestro quehacer esta implícitos muchos rasgos de los que los antropólogos llaman metodología del trabajo de campo. (Pérez, 2002: 118)

Tales márgenes marcan las guías para categorizar la información, ubicándola a modo de respuesta ante tres preguntas generales: ¿qué?, ¿para qué? y ¿cómo es para ellos?, obteniendo así los tres niveles de comprensión pertinentes al enfoque etnográfico, reflejados en el mismo orden de las preguntas: el nivel primario o reporte, explicación o comprensión secundaria y descripción o comprensión terciaria; es decir, la manera en cómo ocurren las cosas para los sujetos, con la finalidad, como lo expone Guber (2001), de comprender los fenómenos sociales desde la perspectiva de sus miembros.

Con esto, la entrevista a profundidad es el primer recurso utilizado para conocer el trasfondo que encierra la realidad de los actores, dando lugar a la observación participante, donde mi rol de investigadora jugó un papel importante al verme relacionada con los artistas, pues si bien mi tarea en campo fue la aplicación de las guías etnográficas, el hecho de formar parte de la vida y las actividades de dichos actores, me orilló a adaptarme a las circunstancias, y encontrar la manera y el discurso adecuados para propiciar la obtención de información, y la buena relación con ellos. Así como lo exponen Hamersley y Atkinson:

La etnografía o su término cognado (observación participante) simplemente es un método de investigación social, aunque sea de un tipo poco común puesto que trabaja con una amplia gama de fuentes de información. El etnógrafo, o la etnógrafa, participa, abiertamente o de manera encubierta, de la vida cotidiana

de personas durante un tiempo relativamente extenso, viendo lo que pasa, escuchando lo que se dice, preguntando cosas; o sea, recogiendo todo tipo de datos accesibles para poder arrojar luz sobre los temas que él o ella han elegido estudiar. (Hammersley y Atkinson, 1994: 8)

Siendo el método toda una exotividad por la complejidad del análisis de sus prácticas al momento de interpretar los datos obtenidos, es el trabajo de campo lo que nutre la investigación, ya que esto representa la evidencia en bruto del hecho; es decir, la realidad sucede en ese momento, la realidad concebida desde la perspectiva de los agentes sociales, y a la par la manera en la que se desenvuelven con el entorno, su entorno, sin dejar de lado las implicaciones del mismo, así como circunstancias emergentes que generen posibles modificaciones.

De esta manera, se da pauta al teje y maneje de información proporcionada por los miembros, que si bien las historias que cuentan, vivencias y personalidades, son distintas entre ellos, al parecer existe un común denominador que los encierra en una categoría, categoría necesaria para construir el conocimiento pertinente relativo al tema, relativo a los artistas callejeros, quienes hacen posible esta investigación con su participación y aportación desde su ambiente cotidiano, común denominador llamado la calle.

Es esta última donde actor y entorno se fusionan, creando una interacción, y a la par resignificando la función del espacio, pues gracias a la descripción de los hechos observados que realizo en el presente trabajo, encuentro similitudes que me permiten generar, si no presuntas hipótesis, al menos la referencia sustentada del porqué de esas similitudes, así como también la posibilidad de ciertas disonancias o circunstancias que no tuviesen relación alguna, pues dentro de los supuestos metodológicos en el ejercicio etnográfico, cualquiera de las mencionadas es válida y posible.

Con respecto a lo anterior, cabe destacar que en el trayecto de la investigación me he topado con circunstancias de todo tipo; sin embargo, ante las más embarazosas

o hasta cierto punto incómodas, me tocó encontrar la manera de mediarlas, por supuesto sin perder la línea en mi papel de investigadora, pero manteniendo siempre mi humanidad y sentido común para estar a la altura en la resolución de los problemas, además de tomar nota incluso de estos sucesos, pues en ocasiones lo que a simple vista se observa erróneo o fuera de contexto, figura como un gran hallazgo para la investigación.

Entiéndase entonces la mención anterior como el reflejo de percepciones emocionales, construcciones mentales y de discurso, a partir de la reflexividad, como lo explica Fasano:

independientemente de cuáles sean las técnicas de recolección de la información de las cuales la más común es la observación participante-, el principal instrumento de recolección de información es la propia persona del investigador, esto es, sus percepciones, emociones, ideas y etcétera. Todo esto forma parte de la reflexividad propia del trabajo de campo, donde se ponen en diálogo tres reflexividades: la del etnógrafo/a, la de las personas que encarnan el objeto de estudio y la de la relación establecida en el trabajo de campo. (Fasano, 2013: 6)

Además de la capacidad que he ido puliendo con respecto a la evaluación de situaciones y mi actuar ante ellas, circunstancia evidenciada al momento de realizar la descripción de dichas eventualidades, sucede que, desde la perspectiva del hecho, es fácil calificar esas circunstancias, llámese discusión, malentendido, hipocresía, pedantería, etcétera. Pero en un ejercicio de reflexividad para transcribir los hechos, es necesario seguir el principio de esta misma, observando, e incluso sintiendo desde la perspectiva de el o los sujetos, aunque estas, desde mi postura de investigadora, parezcan carentes de sentido.

La reflexividad es una propiedad de cualquier descripción relativa a una realidad. Son los códigos implicados presentes en la vida cotidiana de mi universo de estudio, por ejemplo, el lenguaje y la comunicación, que fungen como el *corpus* del trabajo descriptivo, mismo que apunta a la realidad representada en la vida cotidiana, y es en esta misma donde mi perspectiva opera a partir de los principios reflexivos, ante lo cual

la aplicación y uso del sentido común, aunado a los recursos que ofrece la etnografía, resultan en un relato exquisito.

Guber expone a la reflexividad de la siguiente manera, en función preformativa con respecto al lenguaje:

Las descripciones y afirmaciones sobre la realidad no solo informan sobre ella, la constituyen. Esto significa que el código no es informativo ni externo a la situación si no que es eminentemente práctico y constitutivo. El conocimiento de sentido común no solo pinta a una sociedad real para sus miembros que opera como una profecía auto cumplida; las características de la sociedad real son producidas por la conformidad motivada de las personas que la han descrito. (Guber, 1995: 23)

En mis andanzas por las calles, al observar las distintas actividades de los artistas, se me presentaron circunstancias complejas de análisis conmigo misma, pues me repensaba, pero ahora desde mi rol en ejecución como investigadora, esto como resultado de envolverme en el escenario de estudio y analizar los roles de personas próximas al acto, llámese transeúnte, conductor, chofer, vendedor ambulante, espectador, etcétera. Con esto me encuentro ante la revelación de la importancia del sentido común, que se muestra implícita en el procedimiento etnometodológico. Entiéndase la etnometodología como lo plantea Coulon:

El proyecto teórico de la etnometodología consiste en analizar los métodos, o si se requiere, los procedimientos que emplean los individuos para llevar a cabo a buen término las diferentes operaciones que emprenden en su vida cotidiana. Es el análisis de las actuaciones habituales que los actores sociales habituales desarrollan con el fin de llevar a cabo sus acciones cotidianas. (Coulon, 1995: 13)

De suma importancia es tener conciencia sobre las herramientas que la etnografía ofrece, como márgenes de búsqueda y categorización de información, así como hacer uso de ellas tanto en los sucesos que se den en el campo, es decir con los sujetos de estudio, y también desde el rol como investigador, que en mi caso me representa una dicotomía, al ser observadora científica y formar parte de las prácticas

en el entorno de los personajes en cuestión, y no dudo que así lo sea también en el caso de quienes llevan a cabo esta práctica.

Con lo anterior, la reflexividad se posiciona en un primer plano que cobija la trayectoria y desarrollo de esta investigación, pues si bien los instrumentos empleados en mi caso, observación participante y entrevistas a profundidad, así como recolección de datos escritos y respaldos audiovisuales, es el análisis y la actividad reflexiva quienes figuran como una implicación constante a cada paso de la investigación, ya sea de manera concienzuda o inconsciente, reflejada en la comprensión de la expresión.

Expresar los datos recolectados a manera de relato descriptivo, supone evidentemente el contacto íntimo con los sujetos de investigación, y es en este largo camino de creación de lazos y circunstancias emergentes donde mi apertura ante situaciones que se presenten como “costumbres” o actividades cotidianas para ellos, determina la cantidad de experiencias en los diferentes entornos que implican las vidas de los artistas callejeros, y que por ende se verán reflejadas en el texto presentado.

De aquí la importancia de la reflexividad y su relación con el cuerpo descriptivo, así como lo expone Coulon:

La reflexividad señala la íntima relación entre la comprensión y la expresión de dicha comprensión. El relato es el soporte y vehículo de esa intimidad. Por eso la reflexividad supone que las actividades realizadas para producir y manejar las situaciones de la vida cotidiana son idénticas a los procedimientos empleados para describir esas situaciones. (Coulon, 1988: 79)

Dicho lo anterior cabe destacar que la labor documental como instrumentos de recolección de información forman parte importante de la característica cualitativa en el proceso metodológico, que en mi caso han sido las entrevistas no estructuradas, observación participante, notas de campo, así como otras fuentes de registro como, fotografías y documentación personal proporcionada por los participantes, estos últimos son, por ejemplo bocetos a mano; o como en el caso de Zu, la artesana, el diseño de sus piezas; o de Bowen en murales, las composiciones primarias.

La elección de la documentación fotográfica radica en complementar el trabajo escrito, así como dar evidencia gráfica del cuerpo descriptivo, sin embargo, también es una muestra real del trabajo realizados por los artistas, esto a razón de que las artes pretenden una apreciación visual, por ende considero necesario dar evidencia de ello, de esta manera el y/ o los lectores que se acerquen a esta investigación pueden tener una visión más completa del trabajo, así como ampliar en conocimiento que propongo sobre el tema.

Es importante destacar que las fotografías dentro de un trabajo etnográfico pueden ser agregadas o no. Si bien existen investigaciones que utilizan este recurso hay quienes prefieren no hacerlo, sin embargo, esta herramienta siempre será de utilidad siempre y cuando se adecue a la línea de investigación y por supuesto el contenido de la misma lo amerite. Para Brandes, la opción del uso de la fotografía lo presenta resumido a continuación:

...la foto en si es un medio de comunicación. El autor intenta utilizar la foto para comunicar algo, aunque el algo sea menos explícito que lo que se comunica en el texto. La decisión de incluir fotos en una monografía es significativa en sí. (Brandes, 199: 57)

En el caso más específico de Alberto, quien toca a la guitarra a la par de dar entonación con voz a la melodía, además de la entrevista no dirigida, la cual fue analizada y utilizada para la presente obra, fue necesario realizar grabaciones acústicas para dar muestra de su actividad, pues esto ofrece una amplia perspectiva tanto de su labor, como de su contexto, pues cabe mencionar su gran talento musical en relación a las circunstancias que poco valor le otorgan al magnífico trabajo que él realiza.

A grandes rasgos lo ya mencionado describe las actividades que implica la metodología durante el proceso de realización en campo y en mi quehacer desde los roles en los que me veo involucrada, en el primer caso son las herramientas de recolección de datos, particularmente mis notas de campo, las cuales dotan sentido a los pasos posteriores, de manera inmediata el cuerpo descriptivo, por ejemplo, pero también la organización de la información.

En el segundo caso doy cuenta de aspectos y habilidades personales para llevar a cabo, tanto el registro de la información, como la selección de la misma, donde es necesario tener claro el papel que se ocupa en determinada circunstancia, pues si bien de primera mano es el prejuicio el que actúa frente a las posibles eventualidades, no hay que olvidar que la postura de investigador se deslinda de toda subjetividad, juicio o prejuicio que pudiese matizar el cuerpo de la investigación con una perspectiva o punto de vista personal que se aparte de los hechos y actividades sociales observadas.

Por último, doy reconocimiento a los artistas que participaron y permitieron el paso a paso de esto, pero también al ente que permitió no solo la metodología aplicada, si no que se ofertó sin cuestionamientos ni condiciones, dando todo lo que tuviese que dar de sí sin medida alguna, y dejándome siempre las puertas abiertas para cuando elija reaparecer con el título que me dé la gana, pues incluso esa libertad otorga el campo que me deleitó con esta experiencia: la calle.

En otro tiempo, en otro espacio. Antecedentes de arte urbano

Hablar de arte es remontarnos a la época prehistórica y en un abrir y cerrar de ojos estar en el aquí y ahora. Al paso del tiempo las técnicas han evolucionado en todas las obras realizadas, los métodos y el medio están en constante cambio, sin embargo, hablar de arte es abstracto pues se encuentran definiciones variadas, pero es muy probable que de alguna manera todas refieran a conceptos similares, como la siguiente: “Actividad en la que el hombre recrea, con una finalidad estética, un aspecto de la realidad o un sentimiento en formas bellas valiéndose de la materia, la imagen o el sonido” (Spanish Oxford Living Dictionaries.2018).

Arte: (del latín ars y del griego tekne). Se entiende por arte el conjunto de reglas para hacer algo bien, hablando en un sentido general el arte es toda actividad humana que, basándose en ciertos conocimientos los aplica el artista para alcanzar un fin bello. (Lozano, 2008: 13)

En este sentido es de entenderse que cualquier producción con una finalidad estética es considerada arte, y desde tiempos antiguos la creatividad del hombre se ha visto plasmada a lo largo de la historia, la necesidad de crear y trascender ha estado presente en la humanidad, desde las pinturas rupestres, hasta los bufones de la monarquía y cada una de estas expresiones ha tenido su evolución, en diversos planos, conforme avanza el tiempo, las ideas se recrean, algunas se adaptan y otras son consideradas desadaptadas, entran y salen, se quedan y se van.

La pintura es una actividad artística realizada desde tiempos inmemorables. Si nos posicionamos en lapsos históricos, los antecedentes más viejos de esta se encuentran en la prehistoria, y la evolución de la pintura se ve reflejada al pasar de las épocas dependiendo del contexto histórico y cultural, entendiéndose que la imagen plasmada ha sufrido diversos cambios en tiempo y espacio, y desde su invención se ha desarrollado como una de las artes más antiguas y la que más espacios diversos ha ocupado.

Por otro lado se encuentra la música, otra expresión artística que indudablemente sus inicios se establecen en las culturas antiguas, actividad documentada que realizaban diversos grupos en distintas partes del mundo, quienes con percusiones creaban patrones sonoros y realizaban danzas, estos eventos normalmente se llevaban a cabo con motivo de reuniones o celebraciones importantes, de aquí la primera evidencia de participación musical ante grupos pues no siempre eran integrantes de un mismo conglomerado los que realizaban la actividad, algunas veces lo hacían en la presencia de otras tribus.

Posterior a esto, surgieron los mozos y trovadores de la edad media, que ya figuraban en espacios fuera de los gremios de artistas, llevando su talento en serenatas a damiselas de la época o espacios públicos en reuniones con otros artistas, este momento figura como el dominio de lugares no convencionales para desempeñar la actividad, además de la libertad de expresión artística, aunque es de mencionarse que por aquel tiempo también eran considerados actos delictivos algunos comportamientos fuera del marco de las convenciones sociales, como los mozos acusados por escándalo público, por ejemplo.

Sin embargo, marcar acontecimientos a través del tiempo que indiquen el establecimiento del artista en el espacio urbano es difícil, pues las expresiones de esta índole son tan viejas como el ser humano, la diferencia se encuentra en el espacio no convencional para expresarse artísticamente, pero es posible tomar en cuenta hechos históricos que dan evidencia de este fenómeno al transcurrir del tiempo, sin olvidar que el arte y sus formas de expresión son cambiantes de acuerdo a su época.

Al cambio de la función histórica del arte se suma el hecho de que en una misma etapa conviven géneros o expresiones diversas, con lenguajes, técnicas y aplicaciones diferentes, a su vez el arte sufre modificaciones de acuerdo a la visión del espectador, que interpreta la obra en concordancia a su situación social concreta dentro de una época determinada. (Reyes, 1982: 9)

En el caso del grafiti, la expresión callejera por excelencia y la más antigua, misma que se encuentra evidenciada en las ciudades del imperio austro-húngaro, donde Joseph Kyselak utilizaba en aquella época las paredes como lienzo plasmando

su nombre, este acontecimiento documentado, marca los inicios no solo de lo que posteriormente se le denominaría arte urbano, sino que también muestra la concepción de un espacio no convencional de expresión en pintura, como espacio de comunicación social.

Con lo anterior se debe tomar en cuenta, el propósito de la expresión en las calles, que en su mayoría los mensajes estaban cargados de inconformidad o rebeldía, así como también la falta de espacios para expresar alguna situación común y que muchas veces eran cuestiones en las que la mayor parte de la sociedad estaba de acuerdo con ello, y es que de entre muchos lugares que al azar un individuo puede elegir para escribir o dibujar algo, son las calles la mejor elección al desear algo en común con los demás.

Dicho lo anterior, se puede entender que las calles figuran como espacio de expresión, aunque no siempre esta sea artística, de aquí entender los niveles de expresión urbano, que en resumidas cuentas se limita a definirse como un acto expresivo que puede juzgar, criticar, puede estar o no de acuerdo con algo, puede ser explícito o abstracto, sin embargo tomando en cuenta aspectos más particulares y que apliquen para calificar como una composición artística, estamos ya en presencia de una construcción más acercada a considerar no solo la obra, también al sujeto, el artista.

Con respecto a lo anterior, y en la búsqueda del origen o establecimiento de artistas en las calles, cabe destacar que es el espacio quien se muestra como principal ambiente y testigo de los hechos a través de la historia, pues independientemente de la calidad de las obras y tomando en cuenta la intención de las diversas manifestaciones, se puede notar el lazo que existe entre el espacio, el sujeto y la expresión, así como la causa de la intención que en la mayoría de los casos es el reflejo de un contexto político, económico y social sin dejar de lado el sentir de quien se expresa.

Otras eventualidades que sin duda quedan como indicios de los comienzos del arte urbano es el posible precedente que menciona la revista "Muy interesante" en su No. 87 donde relata como la comunicación escrita juega un papel importante en 1890, pues los vagabundos de Inglaterra utilizaban esta cultura visual conocida como

“boxcar” para comunicarse con otros vagabundos, dejando mensajes en las paredes para que otros los leyeran.

Es preciso mencionar que los escenarios que este arte ocupa han sido diversos, así como los grupos sociales que reflejaban la expresión callejera, pues es tan antiguo que incluso existen informes documentados de su práctica en el antigua Roma, donde inconformes con las formas de gobierno, con abusos de poder por parte del imperio, y como relato contestatario a estas inconformidades hacían uso de las calles, dibujando figuras obscenas a las cuales les otorgaban nombres de emperadores, y no conformes con esto evidenciaban en ese retrato burdo a sus esposas y amantes, con el fin de ridiculizarlos.

Con lo ya mencionado, se establece el panorama histórico de las actividades artísticas urbanas más antiguas, sin embargo con el paso del tiempo y el cambio de épocas, se hicieron presentes otros oficios callejeros, como por ejemplo los mimos, que si bien provienen de una cultura circense, de alguna manera han ido buscando espacios de expresión con diálogos distintitos, y un discursos fuera del circo convencional, e incluso con la finalidad de crear en el espectador, reflexión y critica, más allá de la risa o el entretenimiento.

Los mimos por su parte ejercen, probablemente el arte más callejero, pues no se concibe otro espacio para ellos, sin embargo es necesario mencionar su origen, pues fueron el resultado del contexto técnico de las primeras películas de cine, debido a que en un primer momento las cintas se proyectaban en blanco y negro y no tenían sonido, ambiente muy clásico del cine francés, de ahí uno de los iconos más importantes del oficio, el gran Charles Chaplin, y sus posteriores reproducciones en espacios públicos por estudiosos de la pantomima.

Muchas de las actividades artísticas callejeras le deben la escuela y sus orígenes al circo, pues ha sido este el maestro infalible de diversas actividades practicadas en las calles, como los ya mencionados mimos, los malabaristas, *circlown*, payasos, acróbatas, y danzantes alternativos en diferentes modalidades de acto como aros de fuego, golos, cadenas, aros, cubos metálicos etcétera; sin embargo, esta corriente es más reciente y a pesar de que no hay muchos datos documentados de sus

inicios en el espacio público, cuentan como actos artísticos callejeros y se puede atribuir sus orígenes a los grupos de los 90 que ya empezaban a ocupar el espacio urbano como expresión artística.

Las actividades antes mencionadas, puede que no entren en una categoría de “obra de arte” pues probablemente no cuentan con la aplicación de una técnica específica o convencional, sin embargo la espontaneidad ya empieza a vislumbrarse a manera de común denominador en las distintas manifestaciones explicitando la apertura de expresión así como de creatividad e imaginación, y puede ser posible que estas características se empiezan a reconocer a mediados de los 70 denominándolas en su conjunto como arte conceptual.

A mediados de los años 70 se sitúa el inicio de un amplio movimiento artístico, abierto a todas las posibilidades plásticas y extremadamente radical, denominado arte conceptual, incluye una amplia gama de actividades artísticas de muy diversas categorías, desde complicados juegos lingüísticos y semióticos, hasta fenómenos ecológicos y minimalistas. (Cantú y García, 2004: 228)

Sin duda alguna, las posibilidades de expresión del ser humano son infinitas y más cuando se trata de relacionarse con los elementos que le rodean, generando inspiración, creatividad y capacidad de proyección en espacios convencionales y no convencionales, sin embargo más allá de la autorización espacial, dentro del marco artístico que rige el paradigma de los artistas callejeros la disponibilidad de espacio no se limita a categorizaciones, llámese espacio público, privado, áreas verdes, urbano, rural etc. si no que se abre camino en cualquier lugar, para mostrar una perspectiva diferente sin discriminar a nadie.

- **Contexto actual de artistas callejeros**

La extrema variedad de las agrupaciones, y de las clases, la intensidad de la movilidad social, el desarrollo de las técnicas de comunicación no son sólo unas condiciones o unas causas, sino que son los elementos de un paisaje humano nuevo y en el cual lo imaginario está más hondamente enraizado que nunca lo estuvo durante los siglos anteriores. (Duvignaud, 1988: 127)

En México existen diversos factores que influyen para que los artistas salgan a las calles, entre ellos se puede mencionar la condición económica, pues si bien cualquier actividad artística se hace con el mero objetivo de crear por gusto y habilidad para dar a conocer algo que refleje un sentimiento o pensamiento, esto nunca ha sido suficiente en ninguna categoría, desde siempre el arte se ha visto lucrado y prostituido, aunque claro esto depende de las relaciones públicas con las que se cuente, no siempre los grandes artistas fueron famosos por su genio, el estatus social es la clave para alcanzar más rápidamente el reconocimiento, el éxito, y por supuesto cotizar enormemente las obras.

También es comprensible que por los ciclos naturales de desarrollo social no todas las personas que estudiaron artes, o por alguna razón dominan alguna categoría de ellas, sean famosas, su trabajo sea reeditado, y estén bien colocados dentro del giro, como todo en un sistema social, debe haber un equilibrio, pero pareciera que de pronto ese equilibrio no es evidente, y en lugar de tratar de encontrarlo, la sociedad lo deja como está, las entidades correspondientes solo se preocupan por cobrar su cuota a cada artista que se planta y los artistas siguen su día a día, quizás soñando en un cazatalentos que de casualidad pase por su semáforo.

En la comprensión de las diversas manifestaciones de arte en sus diferentes clasificaciones, se debe tomar en cuenta su quehacer económico-social, desde este punto la obra cuenta con un valor dentro del sistema capitalista, este valor evidentemente es monetario, y aunque el artista callejero puede que no conozca el precio exacto de su trabajo o que incluso lo deje a criterio del espectador, esto no lo

deslinda de un ciclo de venta, y mucho menos de sus implicaciones en el tema, como la competencia, el campo, los mercados objetivos, etcétera, aun pidiendo cooperación voluntaria, pues es parte de esto.

Históricamente, el arte ha sido una actividad productiva común al hombre. Actividad que participa del mundo del trabajo es decir de los modos de producción, y que completa su ciclo económico a través de los medios de distribución y consumo. (Reyes, 1982: 8)

Sucede que las posibilidades son escasas, el campo laboral es bastante competido, y las áreas de desarrollo profesional muy reducidas, bajo estas condiciones el sentido de supervivencia del artista le indica buscar alternativas, entre ellas bien se podría pensar en un trabajo formal que no tenga nada que ver con lo que sabe hacer, pero el instinto libre de estas personas los lleva a cruzar fronteras sociales, económicas y hasta políticas con tal de hacer lo que les apasiona, con tal de seguir lo que su corazón les indica los hará más felices.

El artista urbano de hoy se ve empujado a las calles por las situaciones ya mencionas, sin embargo en algunos casos parece ser el pretexto perfecto para salir del espacio clásico y buscar lo alternativo, si el arte está en constante evolución, por ende el artista también lo tiene que hacer, y no hay mejor impulso que lo ya dicho para tomar riesgos y mostrar sus habilidades en nuevos lugares, con otras personas, diferentes tipos de público y la absoluta certeza de que por lo menos el pan de ese día lo tienen asegurado, y claro que hay días donde se dan uno que otro lujo fuera de sus necesidades primordiales.

El artista es su propio dueño y jefe, se pone sus propios horarios, y de él depende ganar muchos o pocos pesos, si está bien ubicado en una zona concurrida es muy probable que no se mueva de ahí pues esto genera más probabilidad de recibir cooperaciones, pero si se encuentra en zonas poco transitadas, tendrá que moverse constantemente a lo largo del día, probando suerte en diferentes cruceros, parques o cafés de acuerdo a cual sea su actividad, y para poder laborar también se fijará en las posibles trabas con las que se pueda encontrar o la cantidad de dinero que tenga que desembolsar.

En Puebla no está bien regulado el empleo informal, a menos que se trate de vendedores ambulantes en este caso si existen ciertas medidas y manuales, pero en el caso de los artistas de la calle que desempeñan una actividad artística y no en todos los casos el resultado es material, las entidades gubernamentales correspondientes no toman ningún tipo de postura ante ello, más que la de recibir su cuota diaria o semanal, según sea el caso, o de lo contrario la medida a utilizar es decomisar materiales y fichar a los chicos para no volver a dejarlos laborar en esa zona, situación aberrante por parte de quienes dicen ser funcionarios públicos.

Es evidente que existen fallos de organización política social, y que más allá de querer resolverlo las entidades gubernamentales no dan ni siquiera pauta para debatir sobre qué hacer con esta situación, aunque por un lado a los artistas les conviene de cierta manera, pues son ellos mismos quienes se organizan, no siempre del todo bien, pero lo intentan, sin embargo, se está hablando de la calle, y al igual que en las junglas sobrevive el más fuerte, o quien tenga las mejores amistades, el artista callejero puede ser depredador un día, y al siguiente la presa, nunca sabe con qué se va a topar al lugar que va.

Tal es el caso de los cantantes, ya sean de guitarra, acordeón, a capela o con cualquier otro instrumento, los portales que cercan el zócalo, famosos por sus restaurantes y cafeterías, son punto clave para estos artistas, el turismo que hay en el lugar les favorece bastante, pero la cantidad de artistas que quieren aprovechar la oportunidad rebasa las horas del día para poder interpretar si quiera tres canciones, por ello los cantantes más viejos deciden quien entra a cantar y quien no, ellos dan el chance, y cuando ellos no están es hora de aprovechar la ausencia de batuta y tomar el riesgo, situación que pone en desventaja a las mentes frescas.

La lucha de poder siempre ha estado presente, y si no pelean entre colegas, los colegas se juntan para pelear contra policías, algunos chicos me platicaban que se suscitaron situaciones injustas, donde en una ocasión a un compañero malabarista por no pagar su cuota le decomisaron el material, este al negarse fue golpeado y lo subieron a la patrulla, en ese momento todos los artistas que se encontraban cerca subieron a la misma patrulla en un acto de solidaridad, convencidos de que se

solucionaría llegaron una estación de policía en ese momento bajaron de la unidad y le devolvieron sus cosas al muchacho, el problema estaba resuelto.

Jamás sospecharon lo que les esperaba, pues justo al dar unos pasos cerca de la salida de la estación todos fueron golpeados con macanas, pateados, escupidos y mojados, en su intento por defenderse arremetieron contra policías con materiales de su oficio que tenían a la mano, pero el ganador en la pelea era evidente. Después de esto fueron encerrados 24 horas, bajo cargos absurdos como portación de armas blancas y mientras se encontraban en las celdas, los policías los amedrentaban con palabras altisonantes y con comentarios obscenos, además de las amenazas si es que se volvían a aparecer en las calles.

Más allá de la causa del conflicto es evidente que la violencia está presente, y es el resultado de políticas absurdas o inexistentes, pues si bien deben existir normas que regulen la participación y el comportamiento social, la agresión es un término que no cabe en la resolución de cualquier problema, sin embargo, es ya sabido que uno de los primeros recursos a acudir por parte de las fuerzas gubernamentales, pero ¿qué daño hay en desempeñar una labor tan noble como las actividades artísticas? El sistema es corrupto y de ninguna manera permitirá que pequeñas acciones como estas inciten a otros a retar al sistema.

El contexto del artista es hostil en muchos sentidos, y basta con el ejemplo anterior, hecho al que están expuestos día a día, y por si no fuera suficiente conviven con los vicios a la mano, la calle trae consigo enseñanzas y aprendizaje positivo, pero no está exenta de cargar sobre su asfalto humanos corruptos que exhorten a otros a caer en la perdición, y es que entre tanta malicia en ocasiones un poco de hierba, cocaína, o crack son el recurso perfecto para hacer la vida más llevadera, para desconectarse un momento de la realidad y disfrutar con más intensidad lo que se hace, sentir el arte de otra forma.

Existen casos más específicos que por la trayectoria de su quehacer artístico se encuentran en momentos difíciles, y es que como ya lo hemos mencionado dar batalla a las políticas absurdas es una guerra perdida donde la integridad física está en juego; es el caso de los payasos, quienes con el oficio en mano desde hace ya casi 40 años

de participación en la explanada del zócalo de Puebla, se ven amenazados constantemente, pues su labor ya no es bienvenida, bajo el argumento de dar un mal aspecto a dicho lugar, entre otras acusaciones como números no aptos para niños y uso de vocabulario no apropiado.

Los fallos en muchos aspectos son evidentes, está claro que el camino que eligen estos artistas urbanos es por convicción, y a simple vista pareciera un acto de libertad, de perseguir sueños, de superar barreras, de generar nuevos paradigmas, pero no hay nada nuevo, la realidad que se vive está presente y luchan contra la marea con tal de sentirse plenos aunque no siempre sean bien vistos, pero es la valentía lo que se les puede reconocer con honores, pues vivir así no es fácil, conlleva mucha fortaleza mental, pero sobre todo espiritual para soportar las tentaciones y sobrellevar los peligros que su entorno implica.

Pero nada de esto sería posible sin conocer de cerca la realidad de quien lo vive, las opiniones son muchas, la política dice una cosa, el espectador otra, habrá quien no diga nada; sin embargo, para comprender el fenómeno se necesita criterio y reflexividad con respecto al tema, incluso más sentido artístico del que ellos poseen, esto para calibrar la sensibilidad en el quehacer de usar los zapatos del otro. En palabras de Taine:

De igual modo que hay una temperatura física, que con sus variaciones determina la aparición de tal o cual especie de plantas, existe una temperatura moral, que, con sus variaciones, determina la aparición de arte... Del mismo modo se debe estudiar la temperatura moral para comprender la aparición de tal o cual especie de arte. Las producciones del espíritu humano, al igual que las de la naturaleza viviente, no se explican más que por su ambiente. (Taine, 1994: 7)

Por ello es de entenderse que los artistas busquen nuevos espacios y estos actualmente han de encontrarse en lo menos pensado, pero si el arte es bello y libre es necesario dar lugar a estas formas de expresión, no solamente en territorio clásico, aprobado y conocido, se necesita más que eso pues una forma de aprendizaje y enseñanza es dar oportunidad a lo alternativo, a lo que a simple vista pareciera

desconcertante o incorrecto, pero es que la costumbre del confort no siempre deja el paso libre a lo desconocido.

Sin embargo, desde hace ya algunos años este fenómeno se ha establecido en diversos espacios públicos, si los espectadores no pueden pagar el acto, el acto va a ellos, pues los artistas callejeros en sus diversas ramas se han encargado de hacer alcanzable esta posibilidad, en el zócalo los coloridos payasos, en los camiones los trovadores y cantantes, en los semáforos los malabaristas, en algún parque los mimos, en los callejones los artesanos etcétera. Es un hecho que la búsqueda y reclamo de espacio para expresión son necesarias en la vida de estos artistas.

- **Desplazamiento de artistas callejeros**

Como se ha mencionado anteriormente, el oficio del arte en las calles es bastante antiguo, y al pasar de las épocas su evolución ha ido a la par de acontecimientos históricos de mayor o menor relevancia, sin embargo en el caso específico de México estos movimientos reflejan su origen geográfico al norte, en la frontera, y poco a poco se desplazan en todo el terreno del sur, siendo el grafiti la primera categoría en materializarse y la que daría pauta a otros artistas que dominaban distintos tipos de expresiones artísticas a salir en busca de nuevos escenarios.

Particularmente en Puebla, bastó la idea de hacer del espacio público un lienzo, para que empezaran a formarse colectivos, como “tomate”, integrado por ex estudiantes de IBERO, quienes entre sus proyectos y obras más importantes se encuentra la recuperación de bardas del barrio de Xanenetla, barrio con ya bastantes deficiencias económicas, sociales y salubres, razón por la cual el colectivo pintó con murales de diversas pero coloridas temáticas las paredes de dicho lugar, iluminando no solo las calles, sino que también alegrando un poco las condiciones de las personas que pertenecen ahí.

Aunque las obras importantes no son solo de colectivos de renombre, existen artistas de gran potencial que independientemente se encargan de gestionar espacios en blanco para darles color y con ellos un mensaje a la sociedad, tal es el caso de Bowen, nombre artístico de un chico de 26 años, quien con una habilidad que desarrolló desde niño tiene obras poco conocidas por falta de renombre, pero bastante frecuentadas por el pasar de las personas día a día, como su mural de casi 40 m² ubicado en la barda del costado izquierdo de plaza Vía San Ángel, sobre avenida Atlixcayotl, obra que puede ser vislumbrada desde el puente peatonal en todo su esplendor.

En la trasposición de espacio público a espacio artístico, parece que el arte llama al artista, pues después de la toma de diversas áreas como murales, aquellos que se encontraban escondidos o atrapados en espacios convencionales comienzan a salir

para proyectarse, dando muestra de sus habilidades, capacidades y dotes en una gran diversidad de actividades, es así como surgen los cantantes quienes encontraron espectadores potenciales en el bus, o los mini muralistas, quienes con aerosol y fuego realizan en 1 m² de loza bellísimas obras, y no olvidemos a los artesanos, que en pasillos recorridos exhiben sus piezas y las trabajan al aire libre, dando muestra no solo de su imaginación si no de su búsqueda constante por salir adelante.

Como los ejemplos anteriores hay bastantes, sin embargo es importante mencionar la evolución de los mismos pues actualmente los cantantes de camiones no solo hacen uso de guitarras, arpegiando y entonando boleros, ahora van más allá, pues buscan la manera de ofrecer al espectador toda una experiencia a través de diferentes artilugios que ellos se inventan, por ejemplo la entonación de una canción mientras tocan guitarra, armónica y un disco de batería al mismo tiempo, tómese en cuenta que de alguna manera los tres instrumentos se encuentran acoplados para ser uno solo, y ubicados de tal forma que puedan ser manipulados.

Esto no es todo, pues en esta revolución de artistas perdidos que buscan espacios para por lo menos ser escuchados, los géneros musicales también han dado un vuelco impresionante, de tal manera que ahora es posible escuchar en los primeros 3 kilómetros del trayecto boleros de antaño, como metros antes de bajar del camión un rap improvisado que hable de lo que en ese mismo instante acontece dentro de la unidad, así como en un camión distinto de regreso a casa baladas nortteñas al son de un acordeón.

Esto da muestra de cómo poco a poco el artista no se limita, al menos en términos de música es capaz de llevar su habilidad hasta las últimas consecuencias, así como todo lo que él es, pues si bien en el caso específico del rap es considerado un género musical masculino, por cuestiones de estereotipo, imagen y demás, recuerdo perfectamente en alguna ocasión haber visto dos chicas de aproximadamente 17 años subirse al camión en el que yo me encontraba para interpretar un rap al son de una pista sin voz que reproducían desde su celular, la temática de su obra hablaba sobre igualdad, no es de sorprenderse, y mucho menos cuando su labor más que artística es de educación social sobre estos temas.

La discriminación de cualquier tipo siempre ha sido tema de debate, y por supuesto símbolo de violencia, y en el creciente desplazamiento de los artistas callejeros pareciera que esta misma es factor importante para su ubicación en el espacio público, de inicio es obvio que existe una discriminación laboral, situación que los obliga a salir a las calles, y en las calles se repite el ciclo, pues suele suceder que los espectadores no siempre estén de acuerdo con las actividades que realizan y mucho menos con el uso que ellos hacen del espacio.

Dicho lo anterior es de entenderse que esta situación juega un papel importante para su movimiento dentro del territorio público, tal es el caso de un mimo que ahora radica en la zona de Puebla, quien fue violentado con motivos de discriminación varias veces, anteriormente el ejercía el oficio en otros estados de la república, pero el gran desempleo que sufre su oficio entre otras cuestiones como los frecuentes ataques gubernamentales y el disgusto de algunas personas hacia su trabajo en las calles lo llevaron a buscar suerte en otros lugares, hasta que llegó a Puebla capital, donde si bien algunas veces es señalado, al menos se siente más cómodo por la cantidad de artistas que radican en la zona centro, área donde él se desarrolla.

Las actividades artísticas que derivan de la escuela circense, como los mimos o en el caso más particular de los malabaristas, es el más frecuente en las calles de Puebla, específicamente en los semáforos de la zona centro, donde el tiempo que dura el rojo es el tiempo que tienen los actores para ofrecer un espectáculo con presentación clímax y desenlace, ya sea con materiales caseros como naranjas o pelotitas, hasta artefactos propios de las artes circenses como aros, discos, cadenas de fuego, bolos, etcétera.

Sin embargo, el área de trabajo es bastante peleada, semáforos hay muchos, pero la mayor concentración de autos y la probabilidad más alta de extranjeros en auto es en la zona del centro, y son estos los factores que ofrecen las condiciones necesarias para que el acto valga monetariamente la pena, sin mencionar los acuerdos a la mano con policías que rondan la zona, pues al haber mayor concentración de artistas la cuota es menor, y en relación al dinero que pueden sacar en un “día bueno”, las ganancias son buenas y las condiciones favorables.

Aunque no por lo anterior, todos los que aspiran a un semáforo se quedan de brazos cruzados, algunas otras zonas empiezan a llamar la atención de los circenses, normalmente cruceros, como los que se encuentran en el boulevard, o cercanos a centros comerciales, por lo que la expansión de este demográfico se encuentra en constante crecimiento, además de que cada vez muestran técnicas distintas, por ejemplo los cubos de metal, la bola de cristal que pasan por todo su cuerpo sin que caiga, acrobacias de hasta tres personas, arlequines plateados en zancos hasta malabares con fuego. Por otro lado, también merecen mención otras categorías como los magos, quienes ocupan espacio en el zócalo y sus calles aledañas, y a pesar de que son muy pocos, su labor se desplaza de esta zona hasta lugares recorridos como cafés, donde pidiendo permiso en las mesas de los comensales realizan diversos números para deleite de los mismos, obteniendo a cambio unas monedas, una sonrisa, un reconocimiento o en el caso de Fanno, estudiante de la escuela de Artes plásticas en la BUAP, exhibiendo su habilidad en las calles por puro gusto y *hobbie*, pues después de que le diagnostican cáncer a los 15 años encuentra en esta actividad una satisfacción para hacer su vida más llevadera, liviana y según cuenta el en sus palabras, le encuentra sentido a la vida, un buen sabor de boca.

- **Tipología de arte callejero**

Al igual que la definición de arte, establecer quienes son artistas y quienes no, es una cuestión algo complicada, y más tratándose de actividades desarrolladas en la calle, sin embargo como lo mencionamos en capítulos anteriores, el arte es el producto de la creación de cualquier obra tangible o intangible que busca transmitir un sentimiento, por ende quien tenga la habilidad de crear algo bajo este supuesto, es considerado un artista, más allá del espacio donde se proyecte, vale por el dominio de la herramienta y la creación de la obra.

En las calles se pueden observar distintos estilos y expresiones artísticas, payasos, malabaristas, magos, guitarristas, cantantes, artesanos, etc., y son estos últimos los primeros que pueden llegar a confundirse con vendedores ambulantes, pues si bien el trabajo artesanal implica trabajos hechos a mano, en algunas circunstancias es complicado distinguir si en verdad la pieza es artesanal o no, y más aún cuando quien la ofrece trae consigo todo un discurso que puede llegar a distraer la atención y centrarnos en las palabras y no en el trabajo.

En el transcurso de mi investigación, más específicamente durante la búsqueda de artistas, me topé con sin fin de lo que ahora entiendo son vendedores ambulantes, por ejemplo los que venden pulseras y collares con algún dije trabajado en acero inoxidable, ónix, vidrio templado o cualquier material que se les ocurra es bueno, esta clase de chicos también frecuentan el zócalo y sus calles aledañas, llegan con un discurso sobre trabajos hechos a mano para ayudarse en la escuela o en la vida diaria, considerándose ellos mismos artesanos manuales y convenciendo al transeúnte de hacer una buena obra y comprarle.

Como estos chicos hay varios que ofrecen distintas cosas, siempre claro vendiendo la idea de que su producto es artesanal, como por ejemplo joyería, carteras hechas de algún material reciclado, las cuales cabe mencionar que desde hace unos 10 años se pusieron de moda, y efectivamente iniciaron siendo hechas a mano, sin embargo al paso del tiempo no faltó quien aprovechara la idea y sacara más modelos

en línea de producción, surtiendo así a minoristas, tal como algunos chicos que ofrecen este trabajo en diversas presentaciones como las ya mencionadas carteras o más recientemente bolsas de mano y cinturones.

El tema de los productos reciclados como el anterior guarda un trasfondo ecológico y artístico, ya que en la búsqueda de darle un nuevo uso a lo que muchos consideran basura se obtienen productos a utilizar en la vida diaria, y el trabajo manual que requiere puede tener cierto grado de complejidad, sin embargo esto no es considerado cien por ciento trabajo artesanal ya que no existe una evolución ni está plasmado con respaldo cultural, en todo caso se queda a título de “piezas hechas a mano”, como el caso de flores hechas de metal de latas que también las ofrecen algunos chicos en puntos concurridos de la ciudad.

Sin embargo, la característica principal en la realización de una obra artesanal radica en su proceso de construcción pues este es manual, así como los materiales que se utilizan, pero más importante que esto es la intención del artista, pues en además de utilizar materiales naturales o en su caso de reutilización, éste último refleja la causa conceptual de la obra, como el reciclaje, rechazo a los productos de producción en masa, búsqueda y re significación al concepto de “basura” etc. Con esto incluso esta actividad se puede incorporar a una vertiente del arte conceptual, el *Land art*, “Donde el artista recurre al empleo de materiales orgánicos o naturales, en oposición de objetos industriales”. (Delgado y Martínez, 2004: 229)

Puede que parezca complicado identificar a un artista, pero no hay que olvidar el objetivo principal del arte, cuestiones como su finalidad estética, la capacidad de comunicar un pensamiento o sentimiento, y la habilidad evidente de quien esté realizando el trabajo, pues en algunos casos se puede confundir el termino con algo más específico, y aunque sea elaborado a mano se trata de categorías distintas como por ejemplo la papiroflexia, la globoflexia, origami etc. sin embargo no por ello se desprestigia su habilidad para ciertas actividades específicas que desarrollan y llevan a lo comercial. Por otro lado, también es posible encontrarse con personas que piden dinero para solventar alguna situación de enfermedad, familiares críticos o comida, y es difícil saber si están diciendo la verdad o no, pues hay quienes incluso salen con

dolencias y heridas recientes a pedir el apoyo, como muletas, silla de ruedas, diálisis, moretones etc. estas personas pueden ser consideradas pepenadoras, término que se utiliza para individuos que piden dinero regalado en la calle, y que normalmente se asocia con ideas como la falta de hogar y condiciones precarias.

Las estrategias que usan las personas para pedir dinero en las calles son variadas, desde las historias dramáticas, que pueden ser ciertas o falsas, hasta utilizar sus recursos corporales como instrumentos, por ejemplo personas que cantan en los camiones a capela, pero que sinceramente no tienen dominada la habilidad, hay quienes incluso a la par de interpretar alguna canción aplauden o truenan los dedos intentando dar ritmo o acercar lo mayor posible al ritmo de la canción original, una vez terminado el número, se acercan asiento por asiento a pedir unas monedas o la cantidad que uno quiera aportar.

Esta categoría demográfica, es bastante fácil de identificar debido a las características ya mencionadas, sin embargo, no son para nada consideradas artistas urbanos, incluso en su intento por realizar muy someramente cualquier actividad relacionada con lo artístico, esto no quiere decir que lo sean, muy probablemente lo puedan desarrollar, pero por las condiciones y situaciones en las que muchas veces se encuentran es muy poco posible si quiera que intenten perfeccionarlo. Como el ejemplo anterior hay varios, aunque las circunstancias sean distintas, por ejemplo todas las personas que venden productos en serie y que incluso los consiguen por kilo, ni si quiera por pieza, como pulseras, collares, aretes, estatuillas etc. así como también quienes ofrecen piezas de madera, las cuales no siempre son talladas a mano, si no que de igual manera son producto de elaboración en serie, y muchas de las ocasiones ni siquiera son productos mexicanos, son productos extranjeros.

Las categorías que juegan el papel de artistas callejeros en esta investigación son muralistas, malabaristas, cantantes, magos y artesanos, sin embargo es necesario mencionar otras actividades que forman parte de esta rama, como los pintores de aerosol, personas dedicadas a utilizar un pequeño lienzo de aproximadamente cuarenta por sesenta y ahí mismo haciendo uso de herramientas como palitos planos de madera y vasos en distintos tamaños a manera de cilindro para poder crear círculos

o medios círculos, es como hacen capas de pintura en aerosol, dando toques degradados al final y ofreciendo una pintura hecha con una técnica distinta la cual es totalmente artesanal pues es hecha a mano, y es evidente su elaboración pues mientras venden sus cuadros, estos chicos se encuentran en cuclillas sobre el suelo realizando más obras en tiempo real a ojos del espectador.

Cabe mencionar que la actividad anterior es llevada a cabo por varias personas; sin embargo, se pueden encontrar variaciones como pinturas en un grano de arroz, el cual al mirarlo a través de una lupa se ve perfectamente el paisaje o la imagen que el artista realizó ahí, otra variación se ve plasmada en las cucharas, en la parte donde se deposita el contenido. El artista realiza distintas obras, mismas que se pueden apreciar simplemente con acercar la cuchara cerca de los ojos y enfocar la mirada con atención, otra forma de pintar en miniatura son los dibujos miniatura en acrílico sobre lienzos mucho más pequeños de los que utiliza el pintor en aerosol, pues a diferencia de este, el mini lienzo mide apenas unos cuatro por dos.

Siguiendo con el tema de la pintura, se pueden mencionar a los retratistas y caricaturistas, la diferencia entre uno y otro radica en la intención del mensaje, o en este caso de la imagen, el primero retrata lo más exacto posible el o los rostros que se le presentan a cuadro, y el segundo los plasma a manera de caricatura, dándole un toque cómico y divertido, sin embargo es evidente su trayectoria profesional y dominio de la disciplina para lograr copiar algo en tiempo real, pues normalmente los retratos o caricaturas según sea el caso obviamente son realizadas al momento de que el cliente ha aceptado el servicio.

Con lo anterior es evidente la diferencia entre un artista callejero y un vendedor ambulante o un pepenador, y de ninguna manera pretendo criticar injustamente a ninguno de los casos, describirlos es una manera de poder hacer más identificable el objeto de estudio y que se dé a entender lo más claramente posible, también menciono la importancia del arte en relación al ser humano y la forma tan peculiar que tiene de presentarse en las calles, sin discriminar en ningún momento a nadie, y tomando en cuenta el mayor contenido posible para la mejor comprensión de este trabajo.

Memorias de un magnate llamado callejero (el fenómeno)

Después de elegir la temática para mi proyecto de tesis, la cual implicaba el acercamiento a niños inmersos en situación laboral callejera, me dispuse a recorrer las calles del centro para observar el entorno en el que estos se desenvolvían y a través de un discurso a *doc* a su contexto abordé al primero de ellos. Gerardo tiene 7 años es de ojos cafés y cabello castaño, con ternura y sin saber exactamente la razón real de por qué pide dinero en las calles, se acercó a mi ofreciéndome un repertorio de 5 canciones a elegir, para que después de que él interpretara una de ellas pudiera darle a cambio unas monedas. Entre las que puedo recordar mencionó “el negro” y “mi padrino el diablo”, para lo cual, esta última canción pertenece al género banda-norteño y habla sobre un narcotraficante que le vende su alma al diablo, en agradecimiento a que éste espantó a la muerte para que no se lo llevara, y a cambio del alma, satanás pone el juego de la vida a favor de este narcotraficante, colmándolo de lujos, dinero mujeres y autos.

Al escuchar el título de la canción en cuestión, vino a mi cabeza esta serie de referentes, y me sorprendió que un niño de esa edad escuchara y memorizara una melodía cargada de violencia, y temáticas que no son las más adecuadas para su edad. Después de que interpretó la canción y haciendo uso de un discurso que alabara su persona para hacerlo entrar en confianza, de manera sutil lo interrogué para saber por qué había terminado con esta labor en las calles, además de otras situaciones como donde se encuentran sus papas, a donde va a parar el dinero que él recolecta, si estudia, tiene hermanos y a que se dedican etc. Pasados aproximadamente 5 minutos noté que el niño miraba continuamente a un punto detrás mío, opté por ignorar su gesto y seguir indagando, cuando por última vez se quedó fijo a ese punto y su pregunta hizo evidente la situación -¿me vas a dar dinero o no?, dijo en tono apresurado, saqué unas monedas de mi bolsa y un espejo pequeño que siempre cargo, le di las monedas y a medida que se alejaba, desde mi lugar coloqué el espejo discretamente para ver que había detrás mío que llamaba tanto la atención de Gerardo, un hombre alto, moreno,

gordo, de barba larga, bigote, cabello oscuro, que vendía selfie sticks y peines fue mi sorpresa, después de observarlo me di cuenta que esta persona cuidaba a los niños, pero no de un robo o secuestro, si no de los buscadores de información, como yo, y a pesar de que mis intenciones eran ajenas a cualquier tipo de marco policial con respecto a las actividades ilegales que se presentaban, por preguntona yo representaba un riesgo ante los ojos de esa mafia.

Ese mismo día, Dilia se acercó a la mesa donde yo estaba tomando café, ella vende chicles y dulces en los portales, es su “zona”, esta vez opté por una nueva estrategia, le dije que si estaba interesada en recibir apoyo de despensas, ella asintió, y sin que yo le preguntara empezó a darme datos de cuantos miembros pertenecen a su familia, cuantos hermanos tiene, me contó que sus papas viven en Chiapas y que ella y su hermana menor fueron traídas a Puebla por su tío, y que este mismo es el que las provee de mercancía para vender en las calles. Con esto me di cuenta de la situación tan grave en la que me estaba metiendo, una red de tráfico de niños confabulada con el gobierno, y ante esto no contaba con herramientas para llegar a la información que necesitaba, además del peligro en el que me veía implicada.

Después de esto, me sentí derrotada, incompleta, débil, me sentí mal conmigo misma por abandonar el reto, pero después de una reflexión profunda me di cuenta que fue el primer paso para acercarme con más certeza a mi objeto de estudio oculto, todo el tiempo estuvo ahí, como seduciéndome y observando, esperando el momento a que me fijara en él. Y lo hice, cuando mis ojos se cruzaron con los de un chico de unos 18 años que vendía inciensos, en otro que ofrecía artesanías recicladas, al oír una voz joven, suave acompañada de una guitarra que el mismo tocaba. En ese momento decidí quienes serían parte mi investigación.

La diversidad es amplia, el resultado es excepcional, lo que hay detrás de la vida de los artistas callejeros es magnífico, historias envolventes, desgarradoras y de novela, el primer entrevistado fue Alberto, quien hace 26 años no se imaginaba lo que el destino deparaba, con su madre y una hermana menor a cargo, Alberto se dedica a tocar las guitarras en las calles, el día que lo vi, fueron mis oídos los que observaron una belleza inigualable en aquellas notas y esa voz impresionante, me quedé

anonadada con tanto brillo humano, que sorprende la mía cuando al término de sus canciones, en harapos se acercaba a las mesas a pedir una moneda. Antes de decir nada, aplaudí su talento mientras personas en mesas cercanas me miraban extrañadas, y es que no estamos acostumbrados a reconocer ni a admirar algo que se vuelve común.

Le comenté de que se trataba el proyecto y le propuse una entrevista, con gran entusiasmo accedió, nos dimos la mano y el siguiente lunes nos encontrábamos tomando café y hablando. Supongo que mi papel de investigadora fue lo que generó un fuerte lazo de confianza, pues Alberto se abrió en alma y pensamientos, de momento me costaba trabajo creer lo que de sus labios salía, pues las tragedias en su vida lo dejaban a uno helado, y es que cargar con el recuerdo de un padre violador no debe ser fácil, convivir con el odio de una hermana la cual te culpa por nunca detener los abusos, es cosa difícil, y encima saberte el vivo retrato de aquella persona y tener que lidiar con el espejo todos los días me supongo que es un completo tormento.

Así la situación con Alberto, quien me contaba a detalle y con resignación aquellos secretos y traumas, en donde la música parece una salida, es como la liberación en cada arpegio de todo ello que lo consume, y como todo buen bohemio no le podía faltar su Gala, dos años mayor que él y con un hijo suyo en el vientre, Jenny es el amor de su vida y su inspiración para lograr tan hermosas creaciones artísticas y con la cual incluso el amor le ha costado, pues después de una infidelidad ya embarazada, este chico no quita el dedo del renglón y con la fuerza con la que ha enfrentado cada obstáculo de la vida, el perdón vuelve a ser quien cierra con broche de oro las historias tristes, para convertirlas en anécdotas.

Alberto hace acto de presencia en el zócalo y zonas aledañas de lunes a domingo, no hay descanso pues todos los días se come, todos los días hay que usar transporte y las demandas de su bebé en camino no perdonan, no hay quien solvente los gastos de su carrera, motivo por el cual se le ha alargado el tiempo para terminarla, su madre y su hermana también comen, visten, calzan y a como él puede, carga con el mundo en su espalda, y en medio de todo esto: ¿dónde queda Alberto? ¿Qué desea?

¿Quién es realmente?, pues pareciera que Alberto “es” por los demás y no por el mismo.

La historia de Alberto no fue la única que escuché, puedo recordar a detalle todas y cada una de las vidas de las personas con las que hablé, y es que pareciera que el drama y la tragedia rigen la vida de los artistas callejeros, son historias diferentes, pero todas con sucesos y experiencias inolvidables que marcan a los entrevistados como actores principales de una historia real, en la que por más descabellado que suene, también nosotros formamos parte, pues a la hora de actuar, cualquier espacio es escenario que todos pisamos.

- **Del interior al acto**

Transcripción de Bowen

“...por algo nos enfermamos tanto, tanto en la mente como en el corazón, nos enfermamos por que no hacemos lo que sentimos, hacemos lo que nos dicen o lo que nos mandan, o lo que tenemos enfrente y no hacemos lo que sentimos, y yo dejé de enfermarme bastante desde que me empezó a importar una chingada lo que dijera la gente de mí, no se es algo bien extraño pero tiene que ver con eso, apenas le estaba diciendo a una persona el otro día, ahora me estoy dando cuenta de todo el poder que hay en el corazón y la mente porque he estado haciendo memoria y todo lo que tengo en estas dos partes se ha materializado, tanto bueno como malo, y también debes de ser muy inteligente para ver bien que sientes y que piensas, porque al final nosotros estamos hechos de lo mismo que está hecho todo el universo y también tenemos mucho más energía adentro que el sistema solar y que la galaxia junta, y nos movemos con esa energía, entonces por lógica y aparte la física también te lo explica si hay un punto donde tú puedes dominar todo lo que tú quieras pero tienes muchas barreras mentales. El hecho de que no podamos utilizar nuestro cerebro más allá, es porque no lo ejercitamos y por qué alguien ya desde que tu naces te está programando, te dice que tienes que hacer esto o aquello, seguir esto o aquello, desde que naces te están diciendo que tienes que hacer y no te dejan crecer por ejemplo como en el campo. En el campo vez a los niños caminando descalzos, desnudos, en la tierra, en la lluvia, y ¿qué les pasas?, ¡nada!, ¿de qué se enferman? ¡De nada!, y no les están diciendo que se van a enfermar, te vas a caer, te vas a hacer esto, te vas a hacer lo otro. Es algo en la mente de las personas que ya viene programado desde hace muchos años y que es hora de romper, porque por eso la humanidad esta así, y si no lo entiendes y no lo visualizas, no vas a lograr nada y al final solo vas a vivir y ya... sobrevivir. Pero si ya te diste cuenta, si ya lo entendiste, ahora tu misión es compartirlo, hacer que las personas lo vean, hacer que las personas se den cuenta”.

Entonces, yo con mi familia ¿Cómo voy a hacerlo? Si todos son muy rectos y platico con ellos de cosas que pasan en la sociedad y al final me salen con argumentos tan estúpidos que termino diciéndoles –chido, gracias por nada-. Lo único que puedo hacer es mostrarles que yo si lo estoy haciendo. Ellos me preguntan “¿y tú que has hecho?”; a lo cual les respondo hablándoles sobre cómo desarrollé un proyecto de rescate de espacios públicos en equis parte, ya me aventé unos murales en tal parte, tengo pinturas reconocidas en tal parte y no me gusta andarlo diciendo ni publicando, no lo presumo, simplemente es cosa de hacerlo, si ya lo entendiste deja de distraerte. Todo el mundo está distraído con todo lo que le rodea, ya es hora de que las personas despierten, toda la humanidad está dormida, aletargada, por eso tenemos tantos problemas psicológicos, entonces una manera de aliviar todo eso es intentando enseñarles a las personas el camino distinto por eso ya lo dice una canción si quieres cambiar algo camina distinto, tan solo así, todo absolutamente todas las respuestas que tu buscas están en todo lo que te rodea pero no las quieres ves por qué estas esperando a que alguien te diga cómo hacerle. ¡Piénsale tantito, chínglale tantito!

Una cosa es chingarle al trabajo, una cosa es chingarle a la escuela y otra es chingarle en la vida, otra cosa es chingarle para madurar esto, ya después empiezas a entender lo diferente. Por ejemplo, ahora yo tengo un auto, antes manejaba como todo el mundo, sigo manejando como pinche loco, pero me encabrona cuando no le dan el paso a la gente y a veces me pueden estar mentando la madre, me dan ganas de bajarme y partirle su madre al que esta atrás, pues si me detuve un momento fue para darle el paso a otra persona. Otro ejemplo una persona que está talando un árbol, su supiera realmente como estamos se cortaría antes las manos. Esto es por el hecho de que nos falta cultura, nos falta entenderlo. Pero ¿Qué haces? Te sientes satisfecho con el hecho de que vengan y construyan una carretera, o que un gobernante te dé un “choro”, que te regale una sombrilla y ese wey pueda vender todos tus terrenos. Es algo que necesitan comprender, al final tienes que ayudar, está en ti, está en todos.

El mural que te mostré es el dios joven del maíz Yum kaax, y lo pinté en una unidad habitacional, y el motivo evidente es que tienen que entender que nos vinieron a enseñar los españoles no es lo que en verdad hay, en realidad ellos vinieron a

enfermar, ellos solo vinieron a corromper nuestra civilización, y a pesar de que teníamos rituales salvajes debido a que las creencias eran otras, no se compara con los daños atroces que ellos causaron.

Tan solo piensa esto: si las personas siguieran los cuatro acuerdos toltecas, sería otro pedo. Si te pones a estudiar la historia de Egipto la historia de Europa etc., te vas dando cuenta de ciertas cosas. Te das cuenta de la manera en que el tiempo y las condiciones de cada lugar influyeron a las personas y después fueron cambiando las mentalidades de cada quien. Sin embargo, no concibo que antes fuéramos más civilizados que ahora.

La tecnología no tiene que ver nada con la civilización, la civilización no está en los muros, no está una pared, en una casa, está en el hecho de comprender que tú eres mi hermano, tu eres mi hermana, ellos son mis hermanos, te puedo ayudar y me puedes ayudar, podemos construir algo mejor y mucho más cabrón, y podemos ser recíprocos, eso es cavilarse, eso es entender que no eres tú el único en mundo ni en el universo, que hay muchas personas más y que todas esas personas también respiran, sienten, viven sueñan, piensan, también actúan y viéndolo desde el otro punto todas esas personas son tú, son un espejo de tu subconsciente y cuando llega alguien que te cae mal, una persona que no entiendes es porque tu subconsciente te está diciendo que tú eres así, y que tú debes darte cuenta de cómo estas siendo para cambiarlo, no se trata de mandar a la chingada a la gente.

Yo por eso empecé a defender a los trabajadores que estaban a mi cargo en algún momento, me decía a mí misma: “¿cómo el cabrón que está arriba de una camioneta con el clima puesto, no le está pegando ni el sol, va a venir a gritarme y ofenderme?”. Muy independiente de que él tal vez tenga más estudios, solo pienso “a ver, cabrón, somos hermanos y somos iguales, ¿qué onda?”. Por eso toda mi vida he tenido problemas con la autoridad, siempre, siempre, siempre, ¿por qué?, porque no se trata de mandar, ¿quién eres tú para mandar? Voy de acuerdo que hay personas que han crecido con la enseñanza de obedecer, y está mal, pero por eso mismo, porque desde un principio les sembraron la idea de crecer obedeciendo, ¡mentira!, tienes que crecer razonando, pensando, comprendiendo y sobre todo sintiendo.

Al final toda la energía constante en el universo es el magnetismo, y este viene del corazón, entonces hablamos de amor y el amor atrae, el amor repele, es lo mismo, el amor y el magnetismo es lo mismo, es por eso que funciona el universo, porque atraes o te repeles y al final vas a estar en movimiento, entonces si no entiendes que el amor es lo que debe mover todo pues estas como estas, y piensas lo que piensas, y actúas como actúas y sientes lo que sientes. Uno cosecha lo que siembra.

“Todas estas cosas las tengo a diario en la cabeza al pintar”. (Entrevista a “Bowen” realizada por Karina Álvarez Budar. 12 de marzo 2017)

La concentración no es siempre sinónimo de que las cosas se están haciendo bien, pero tampoco de que se está distraído y que lo que sea que se esté haciendo saldrá mal. A primera vista parecería que la cabeza de Bowen está hecha un caos, pero dentro de ese mar de pensamientos encontrados y revueltos existe un orden y una especie de concentración y estado de calma que lo lleva a realizar sus obras, sus variadas ideas lo llevan a dar cada pincelada y a plasmar en ellas sus ideas, él se encuentra enamorado de lo que hace, se siente feliz proyectando sus pensamientos y materializándolos en alguna barda, se siente exitoso y no necesita el reconocimiento, aunque ya lo tenga.

Muchas veces, las personas ponen toda su atención en la actividad laboral que estén haciendo pues ello es lo que mayor tiempo les demanda, sin darse cuenta que caen en la enajenación, en el absurdo de gastar la mente en algo que tal vez ni siquiera los beneficia a ellos, dominados por la idea de realizarse a través de una remuneración, canalizando su capacidad en la espera del día de paga, aspirando a un mejor puesto, pensando en cuál será el nuevo coche que comprarán, basan su entrega laboral, mental y física en la obtención materialista, pues se les ha dicho que tener cosas los hará felices.

Es evidente que el dinero es la forma más práctica para obtener productos que satisfagan las necesidades básicas del ser humano, pero lo que quede fuera de esas necesidades primordiales es prudente repensar si es que vale la pena tenerlas, y más allá de tenerlas, repensarnos a nosotros mismos para tomar decisiones propias y entregar nuestra energía a algo que en verdad nos llene y nos haga sentir plenos, a

algo que vaya más allá de lo material y que nos haga crecer en todos los sentidos, para ser humanos consientes e interactuar con la sociedad de la misma manera.

Lo que sucede en la mente de los artistas callejeros mientras realizan su acto, sea lo que sea, no dista mucho de lo que le sucede a Bowen desde la perspectiva en que la actividad que practican nutre su persona, lejos de crearles preocupaciones o malestares emocionales, los lleva a un estado de tranquilidad, en el momento de actuar se entregan, sincronizan sus sentidos y viven la experiencia, se sienten plenos, y aunque esperan recibir unas monedas, esta no es la finalidad única, ni la principal, pues primero está sentir el momento, sentirse a ellos mismos y en colectivo con quienes estén presentes, pues disfrutan lo que hacen.

En una entrevista un malabarista me contaba su experiencia al llevar a cabo el acto, y todo lo que pasaba por su cabeza en 50 segundos que dura el rojo, me sorprendió escuchar que la matemática y leyes físicas son lo que rigen su mente en ese instante, pues en cada número existe la posibilidad de tener fallas pero son estas mismas las que calcula mediante sumas para mejorar la próxima vez, calculando la fuerza con la que lanza las pelotas al aire y el tiempo que dura cada una de ellas hasta llegar a su mano y darle la vuelta, todo esto para lograr la presentación perfecta, y si no es perfecto por lo menos que se sienta bien con lo que hace.

Sin embargo, la construcción de él mismo está en cada descanso, en cada persona que ve pasar, en los niños corriendo, en el movimiento de la calle al pasar de los días, esto es lo que alimenta su consiente, reflexiona mucho sobre lo que ve en otras personas, al igual que Bowen, el malabarista se da cuenta de cuan negativo y destructivo pueden llegar a ser las personas, y con esto se motiva a construirse positivamente en su interior para mejorar y exteriorizar su sentir en un acto, ofreciendo así un momento que saque de la realidad a sus espectadores, regalándoles una risa si es que se le cae un objeto, o un instante de distracción para hacer sus vidas más llevaderas, pues conoce la triste realidad de mucha gente.

Realizar las actividades del día a día para cualquier persona se puede volver mecanizado, la planeación de las cosas que se tengan que hacer gira en torno a un estilo de vida, a un rol social, y se ve tintado de aspectos más intrapersonales como el

temperamento, el carácter y una serie de factores que determinan la forma de ser. Todo esto lo proyectamos en las cosas que se realizan y planes que se tienen, sin embargo, lo que sucede en la mente mientras se está desarrollando en tiempo real alguna actividad en la mayoría de los casos sería la concentración, pero, ¿es posible hacer algo sin estar concentrados? ¿se puede obtener algo que nos haga sentir satisfechos sin haber puesto toda la energía, mente y corazón en ello?

El prototipo de vida al que estamos acostumbrados radica en obtener lo que socialmente sea reconocido y traducido a términos como el éxito y la felicidad, sin embargo los motivos por los cuales una persona puede ser llamada exitosa o feliz son variados y dependen de la idea que se tiene de estos términos; sin embargo, estas ideas son producto de un sistema social, el cual en términos económicos es capitalista, pero en un sentido común refleja pobreza y debilidad mental al creer que esa es la verdad absoluta y gastarse la vida siguiendo un camino que no es el único y que no siempre lleva al éxito o la felicidad.

El camino al éxito socialmente esta entendido en tener una carrera, títulos de reconocimiento, ser adinerado, tener una bonita casa y un auto lujoso, además de la fiel idea de que el objetivo de la vida es tener todo esto junto con una persona que sería la pareja y por supuesto procrear, y aunque la preservación de la especie es genética y biológicamente la finalidad de cualquier especie, es evidente que no se está en todo momento pensando en esto, pues es algo que nadie nos dice, y por ello solo se piensa y actúa en relación a lo que si se dice, y que es socialmente aceptado, y que en la mayoría de los casos tiene que ver con un crecimiento y acumulación de cosas materiales.

La racionalidad es lo que nos hace diferentes a los animales, y por ello mismo es posible desarrollar niveles de conciencia profundos, donde se es capaz de tomar decisiones individuales y en común acuerdo, para un beneficio en diversos aspectos y que apunten a la adaptación de las condiciones que amenazan nuestra integridad física, mental y emocional, amenazas presentes todos los días, unas más evidentes que otras, pero que probablemente la más peligrosa de todas es este discurso que

sutilmente se ha implantado en las personas, el cual se sienten obligadas a seguir pues no conocen otro camino para ser “alguien en la vida”.

Todo lo anterior muestra una parte del común denominador en el discurso y pensamiento de los artistas callejeros, cada uno con ciertas variaciones, pero al final la idea es muy parecida en todos los casos. La forma de vida que ellos tienen es diferente, aunque si se piensa más detenidamente, ¿diferente a qué? ¿Acaso ellos no son exitosos? ¿Acaso ellos no están también en busca de la felicidad? Pues un poco de lo anterior es lo que nos comparte Bowen desde su punto de vista como muralista.

- **Artista común, y corriente callejera.**

¿Qué se necesita para que alguien pueda ser llamado artista?, ¿fama, dinero, propaganda, mediatización, aplausos, renombres, premios, bigote?; y para que lo llamen callejero, ¿basta estar en la calle?

Los parámetros para decidir si a alguien se le puede denominar artista o no son variados, pues más allá de las descripciones generales que se puedan encontrar es necesario profundizar en la persona y en la obra, sin embargo cuando de la calle se trata, hay que tener tacto para vislumbrar al artista, y no por los reconocimientos, aplausos, premios, vestuario o fama, ya que esto ni siquiera figura en su andar, pero en la mirada está todo, las calles los han curtido de tal manera que toscamente su vuelven sutiles, fríamente son cálidos, la antiestética los hace estéticos, a los ojos de quienes reconocen la corriente callejera que los formó, claro.

El artista de la calle se auto reconoce en la calle, esta es su casa y todos están invitados, su territorio que comparte con algunos, su espacio recreativo donde se divierte, su negocio para sobrevivir, su ambiente con presas y depredadores, su familia con la que ríe y llora, su campo de batalla donde sangre derrama y victoria aclama, su almohada donde sueña y despierta día a día. La trama del artista callejero no cabe en los altos museos, circos, boutiques, conciertos, porque eso es para los artistas comunes, es la calle el escenario de las mejores historias y talentos.

Así pues, la corriente callejera como he decidido llamarla, juega un papel importante en el espacio público, y al parecer el espacio mismo determina al artista pues en el ambiente de estos bohemios, cada uno tiene su territorio y para mantener la paz, estos son respetados, tal es el caso del callejón en el que está ubicado la facultad de psicología, con más de 20 años de historia, este espacio es famoso por los artesanos que se acomodan a vender joyería hecha a mano por ellos mismos, algunos con más antigüedad que otros, pero con la misma causa.

Zu , artesana del callejón, quien en la entrevista me explicó a detalle el movimiento que a simple vista se percibe como un oficio alternativo, pero una serie de

situaciones que ponen en escena a distintos círculos sociales se encuentra oculta y al desmenuzar parte por parte, salen a flote trapitos políticos, sociales y culturales, eso sin mencionar la vida de Zu y el porqué su elección de llevar ese estilo de vida que si bien le ha permitido importar algunas de sus piezas a Europa, el trayecto para llegar a donde esta le ha costado en algún momento casi la vida.

“El pelón” funge como líder en el callejón, el decide quién se queda a vender y quien se va, hasta hace unos 5 años la estancia de los artesanos solo dependía de una cuota que había que darle a “El pelón” y de su permiso, en cierto momento esto ya no era bien aceptado por algunos, eventualmente por los que tenían más antigüedad, puesto que mientras este personaje se llenaba los bolsillos con cuotas más ventas, los demás apenas y sacaban lo del día, era de esperarse que en algún momento esta situación tenía que estallar.

Zu fue pieza importante para promover la autonomía de los artesanos, pues recordemos que es un espacio público, sin embargo no contaba con que a la par de su reclamo llegaría hacienda a quitarle su puesto a “El pelón”, situación que le permitió a cualquiera que manipulara alambres y piedritas ponerse a vender en el famoso callejón, teniendo así a los artesanos anteriormente rechazados contentos, y desmeritando la calidad del trabajo ya conocido en ese espacio, el cual para entonces, gracias a hacienda ya era un caos.

El caos no fue circunstancia exclusiva de ese momento, en los inicios de ese callejón como corredor de artesanos, a mediados de los 90´s ninguna entidad política o jurídica daba la más mínima atención a lo que ahí sucedía y es que en aquel entonces los artesanos estaban unidos no solo por amor al arte, el alcohol y las drogas eran el toque perfecto para amenizar y crear toda una experiencia a aquel que pasara por el callejón no obstante poco a poco “el pelón” establecía orden, evitando al menos que el consumo fuera obvio; sin embargo, pareciera que los errores son cíclicos pues con la llegada de hacienda cualquier vicioso llegaba a fomentar el desorden.

Claro está que de nueva cuenta, mientras los artesanos dieran su cuota, no había pretexto para que se le negara la entrada a alguien, además era un trámite muy sencillo, a cierta hora del día un policía recorría el callejón diariamente y con aire de

naturalidad en el rostro cobraba a cada vendedor 15 pesos, y no pasaba a mayores si alguno no contaba con lo de la cuota, simplemente guardaba sus cosas y se retiraba, situación que a los artesanos de antaño les convenía pues algunos de los nuevos se exhibían con las drogas y su trabajo era de pésima calidad, desprestigiando lo poco que se había logrado.

En caso de que la unión se hiciera presente en algún tipo de protesta, las macanas cargadas de violencia en manos de uniformados, golpeaban sin piedad los cuerpos de jóvenes y otros no tan jóvenes, para apaciguar su hambre de equidad y justicia, tal como me lo contó Zu, quien en más de 3 ocasiones presencié esta clase de revueltas, que culminaban en una escena donde los artesanos heridos eran los malos y los policías que decomisaban la mercancía los héroes de este capítulo, sin contar las represalias posteriores y el abuso continuo de poder.

Con melancolía en los ojos Zu seguía narrándome las historias del callejón, me hablaba sobre la reforma interna más reciente, pues ella junto con otros artesanos experimentados del callejón lograron conceder lugar a cierto número de personas para ejercer el oficio, evidentemente la antigüedad y calidad fueron requisitos indispensables. Ahora el grupo seleccionado junto con Zu forman parte de una lista legítima que les permite estar exclusivamente a ellos y los faculta para evaluar y aceptar a quien pretenda vender en el callejón.

Por un momento creí que las cosas si pueden estar bien, pero lo que vino después me hizo despertar de ese estado de confort, para aterrizar en la incertidumbre; “El pelón” sigue corrompiendo el sistema, sistema que a su vez lo corrompen los policías auxiliares, que son quienes cobran las cuotas que van a sus bolsillos, bolsillos que también se llenan de marihuana y otros estupefacientes que estos compran a algunos artesanos del callejón, callejón en el que detrás de cada pieza que vende hay unas manos que tienen una historia que contar.

Así es como en 700 m² toda una serie de actos corruptos se manifiesta, situación que atañe no solo a Zu, pues trasponiendo el sistema a otros planos, Iván el malabarista, Fanno el mago, Bowen el grafitero, Orlando el cantante de hip-hop, también se ven afectados de alguna manera, y son más bien víctimas de un sistema

absurdo que fomenta la desigualdad, el abuso de poder, la corrupción, pues pareciera que premia las conductas que el sistema mismo denomina como “socialmente no aceptadas” y mueve todo el juego a favor de volver las correctas en incorrectas para poder sacar más provecho de esto.

Para los artistas de la calle esta situación se está haciendo normal, no se concibe la realización de una actividad artística en espacio público que no implique una “mordida”, ya sea con un ente jurídico o con el líder jerárquico de la zona, saben de cajón que cualquier colega tiene a la mano un poco de marihuana, entienden las reglas de la calle y saben que deben tratar de ser depredadores, pues es una jungla donde sobrevive el más fuerte y para los artistas callejeros defenderse no está en conocer las normas constitutivas, si no corromperlas con astucia.

Es un hecho que la entidad gubernamental correspondiente no destina espacios suficientes para esta actividad, y los servidores públicos que regulan están zona se ven beneficiados cobrando cuotas injustificables, pues les conviene tener a un montón de callejeros jugando al artista para llenar de dinero sus bolsillos, dinero que probablemente alguno de esos chicos en verdad lo necesite, más allá de un vicio, quizá como Zu que después de años de trabajo en la calle invirtió para mover algunas de sus piezas a Europa.

Conclusiones

La extrema variedad de las agrupaciones, y de las clases, la intensidad de la movilidad social, el desarrollo de las técnicas de comunicación no son sólo unas condiciones o unas causas, sino que son los elementos de un paisaje humano nuevo y en el cual lo imaginario está más hondamente enraizado que nunca lo estuvo durante los siglos anteriores. (Duvignaud, 1988: 127)

En México existen diversos factores que influyen para que los artistas salgan a las calles, entre ellos se puede mencionar la condición económica, pues si bien cualquier actividad artística se hace con el mero objetivo de crear por gusto y habilidad para dar a conocer algo que refleje un sentimiento o pensamiento, esto nunca ha sido suficiente en ninguna categoría, desde siempre el arte se ha visto lucrado y prostituido, aunque claro esto depende de las relaciones públicas con las que se cuente, no siempre los grandes artistas fueron famosos por su genio, el estatus social es la clave para alcanzar más rápidamente el reconocimiento, el éxito, y por supuesto cotizar enormemente las obras.

También es comprensible que por los ciclos naturales de desarrollo social no todas las personas que estudiaron artes, o por alguna razón dominan alguna categoría de ellas, sean famosas, su trabajo sea redituado, y estén bien colocados dentro del giro, como todo en un sistema social, debe haber un equilibrio, pero pareciera que de pronto ese equilibrio no es evidente, y en lugar de tratar de encontrarlo, la sociedad lo deja como está, las entidades correspondientes solo se preocupan por cobrar su cuota a cada artista que se planta y los artistas siguen su día a día, quizás soñando en un cazatalentos que de casualidad pase por su semáforo.

En la comprensión de las diversas manifestaciones de arte en sus diferentes clasificaciones, se debe tomar en cuenta su quehacer económico-social, desde este punto la obra cuenta con un valor dentro del sistema capitalista, este valor evidentemente es monetario, y aunque el artista callejero puede que no conozca el precio exacto de su trabajo o que incluso lo deje a criterio del espectador, esto no lo deslinda de un ciclo de venta, y mucho menos de sus implicaciones en el tema, como

la competencia, el campo, los mercados objetivos etc. aun pidiendo cooperación voluntaria es parte de esto.

Históricamente, el arte ha sido una actividad productiva común al hombre. Actividad que participa del mundo del trabajo es decir de los modos de producción, y que completa su ciclo económico a través de los medios de distribución y consumo. (Reyes, 1982: 8)

Lo que sucede que las posibilidades son escasas, el campo laboral es bastante competido, y las áreas de desarrollo profesional muy reducidas, bajo estas condiciones el sentido de supervivencia del artista le indica buscar alternativas, entre ellas bien se podría pensar en un trabajo formal que no tenga nada que ver con lo que sabe hacer, pero el instinto libre de estas personas los lleva a cruzar fronteras sociales, económicas y hasta políticas con tal de hacer lo que les apasiona, con tal de seguir lo que su corazón les indica los hará más felices.

El artista urbano de hoy se ve empujado a las calles por las situaciones ya mencionadas, sin embargo en algunos casos parece ser el pretexto perfecto para salir del espacio clásico y buscar lo alternativo, si el arte está en constante evolución, por ende el artista también lo tiene que hacer, y no hay mejor impulso que lo ya dicho para tomar riesgos y mostrar sus habilidades en nuevos lugares, con otras personas, diferentes tipos de público y la absoluta certeza de que por lo menos el pan de ese día lo tienen asegurado, y claro que hay días donde se dan uno que otro lujo fuera de sus necesidades primordiales.

El artista es su propio dueño y jefe, se pone sus propios horarios, y de él depende ganar muchos o pocos pesos, si está bien ubicado en una zona concurrida es muy probable que no se mueva de ahí pues esto genera más probabilidad de recibir cooperaciones, pero si se encuentra en zonas poco transitadas, tendrá que moverse constantemente a lo largo del día, probando suerte en diferentes cruceros, parques o cafés de acuerdo a cual sea su actividad, y para poder laborar también se fijará en las posibles trabas con las que se pueda encontrar o la cantidad de dinero que tenga que desembolsar.

En Puebla no está bien regulado el empleo informal, a menos que se trate de vendedores ambulantes en este caso si existen ciertas medidas y manuales, pero en el caso de los artistas de la calle que desempeñan una actividad artística y no en todos los casos el resultado es material, las entidades gubernamentales correspondientes no toman ningún tipo de postura ante ello, más que la de recibir su cuota diaria o semanal, según sea el caso, o de lo contrario la medida a utilizar es decomisar materiales y fichar a los chicos para no volver a dejarlos laborar en esa zona, situación que evidentemente coarta la libertad de expresión.

Es evidente que existen fallos de organización política social, y que más allá de querer resolverlo las entidades gubernamentales no dan ni siquiera pauta para debatir sobre qué hacer con esta situación, aunque por un lado a los artistas les conviene de cierta manera, pues son ellos mismos quienes se organizan, no siempre del todo bien, pero lo intentan, sin embargo, se está hablando de la calle, y al igual que en las junglas sobrevive el más fuerte, o quien tenga las mejores amistades, el artista callejero puede ser depredador un día, y al siguiente la presa, nunca sabe con qué se va a topar al lugar que va.

Tal es el caso de los cantantes, ya sean de guitarra, acordeón, a capela o con cualquier otro instrumento, los portales que cercan el zócalo, famosos por sus restaurantes y cafeterías, son punto clave para estos artistas, el turismo que hay en el lugar les favorece bastante, pero la cantidad de artistas que quieren aprovechar la oportunidad rebasa las horas del día para poder interpretar siquiera tres canciones, por ello los cantantes más viejos deciden quien entra a cantar y quien no, ellos dan el chance, y cuando ellos no están es hora de aprovechar la ausencia de batuta y tomar el riesgo, situación que pone en desventaja a las mentes frescas.

La lucha de poder siempre ha estado presente, y si no pelean entre colegas, los colegas se juntan para pelear contra policías, algunos chicos me platicaban que se suscitaron situaciones injustas, donde en una ocasión a un compañero malabarista por no pagar su cuota le decomisaron el material, este al negarse fue golpeado y lo subieron a la patrulla, en ese momento todos los artistas que se encontraban cerca subieron a la misma patrulla en un acto de solidaridad, convencidos de que se

solucionaría llegaron una estación de policía en ese momento bajaron de la unidad y le devolvieron sus cosas al muchacho, el problema estaba resuelto.

Jamás sospecharon lo que les esperaba, pues justo al dar unos pasos cerca de la salida de la estación todos fueron golpeados con macanas, pateados, escupidos y mojados, en su intento por defenderse arremetieron contra policías con materiales de su oficio que tenían a la mano, pero el ganador en la pelea era evidente. Después de esto fueron encerrados 24 horas, bajo cargos absurdos como portación de armas blancas y mientras se encontraban en las celdas, los policías los amedrentaban con palabras altisonantes y con comentarios obscenos, además de las amenazas si es que se volvían a aparecer en las calles.

Más allá de la causa del conflicto es evidente que la violencia está presente, y es el resultado de políticas absurdas o inexistentes, pues si bien deben existir normas que regulen la participación y el comportamiento social, la agresión es un término que no cabe en la resolución de cualquier problema, sin embargo, es ya sabido que uno de los primeros recursos a acudir por parte de las fuerzas gubernamentales, pero, ¿qué daño hay en desempeñar una labor tan noble como las actividades artísticas? El sistema es corrupto y de ninguna manera permitirá que pequeñas acciones como estas inciten a otros a retar al sistema.

El contexto del artista es hostil en muchos sentidos, y basta con el ejemplo anterior, hecho al que están expuestos día a día, y por si no fuera suficiente conviven con los vicios a la mano, la calle trae consigo enseñanzas y aprendizaje positivo, pero no está exenta de cargar sobre su asfalto humanos corruptos que exhorten a otros a caer en la perdición, y es que entre tanta malicia en ocasiones un poco de hierba, cocaína, o crack son el recurso perfecto para hacer la vida más llevadera, para desconectarse un momento de la realidad y disfrutar con más intensidad lo que se hace, sentir el arte de otra forma.

Existen casos más específicos que por la trayectoria de su quehacer artístico se encuentran en momentos difíciles, y es que como ya lo hemos mencionado dar batalla a las políticas absurdas es una guerra perdida donde la integridad física está en juego; es el caso de los payasos, quienes con el oficio en mano desde hace ya casi 40 años

de participación en la explanada del zócalo de Puebla, se ven amenazados constantemente, pues su labor ya no es bienvenida, bajo el argumento de dar un mal aspecto a dicho lugar, entre otras acusaciones como números no aptos para niños y uso de vocabulario no apropiado.

Los fallos en muchos aspectos son evidentes, está claro que el camino que eligen estos artistas urbanos es por convicción, y a simple vista pareciera un acto de libertad, de perseguir sueños, de superar barreras, de generar nuevos paradigmas, pero no hay nada nuevo, la realidad que se vive está presente y luchan contra la marea con tal de sentirse plenos aunque no siempre sean bien vistos, pero es la valentía lo que se les puede reconocer con honores, pues vivir así no es fácil, conlleva mucha fortaleza mental, pero sobre todo espiritual para soportar las tentaciones y sobrellevar los peligros que su entorno implica.

Pero nada de esto sería posible sin conocer de cerca la realidad de quien lo vive, las opiniones son muchas, la política dice una cosa, el espectador otra, habrá quien no diga nada, sin embargo, para comprender el fenómeno se necesita criterio y reflexividad con respecto al tema, incluso más sentido artístico del que ellos poseen, esto para calibrar la sensibilidad en el quehacer de usar los zapatos del otro. En palabras de Taine:

De igual modo que hay una temperatura física, que con sus variaciones determina la aparición de tal o cual especie de plantas, existe una temperatura moral, que, con sus variaciones, determina la aparición de arte.... Del mismo modo se debe estudiar la temperatura moral para comprender la aparición de tal o cual especie de arte. Las producciones del espíritu humano, al igual que las de la naturaleza viviente, no se explican más que por su ambiente. (Taine, 1994: 7)

Por ello es de entenderse que los artistas busquen nuevos espacios y estos actualmente han de encontrarse en lo menos pensado, pero si el arte es bello y libre es necesario dar lugar a estas formas de expresión, no solamente en territorio clásico, aprobado y conocido, se necesita más que eso pues una forma de aprendizaje y enseñanza es dar oportunidad a lo alternativo, a lo que a simple vista pareciera

desconcertante o incorrecto, pero es que la costumbre del confort no siempre deja el paso libre a lo desconocido.

Sin embargo, desde hace ya algunos años este fenómeno se ha establecido en diversos espacios públicos, si los espectadores no pueden pagar el acto, el acto va a ellos, pues los artistas callejeros en sus diversas ramas se han encargado de hacer alcanzable esta posibilidad, en el zócalo los coloridos payasos, en los camiones los trovadores y cantantes, en los semáforos los malabaristas, en algún parque los mimos, en los callejones los artesanos etc. Es un hecho que la búsqueda y reclamo de espacio para expresión son necesarias en la vida de estos artistas.

Referencias

- Cantú Delgado, J. y García Martínez, H. (2004). *Historia del Arte*. México: Trillas.
- Coulon, A. (1988). *La etnometodología*. Madrid: Cátedra.
- Coulon, A. (1995). *Etnometodología y educación*. Barcelona: Paidós.
- Duvignaud, J. (1988). *Sociología del arte*. Barcelona: Península.
- Fiedler, K. (1887). *En la evaluación de las obras de arte visual*. Leipzig: Teubner.
- Fuentes, J. M. (2008). *Historia del arte*. México: Grupo Editorial Patria.
- Guber, R. (2001). *La etnografía, método, campo y reflexividad*. Bogotá: Norma.
- Hamersley, M. y Atkinson, P. (1994). *Etnografía, métodos de investigación*. Barcelona: Paidós.
- Plama, F. R. (1982). *El arte en la vida social*. México: Trillas.
- Taine, H. (1994). *filosofía del arte*. México: Porrúa.
- Zavala, C. P. (2002). *Etnografía y autorreflexión. La intervención desde la antropología*. México: Tramas.
- Spanish Oxford Living Dictionaries.(2018).Powered by Oxford. Oxford, Inglaterra: *Oxford Dictionaries*. Recuperado de <https://es.oxforddictionaries.com/definicion/artes>.

ANEXOS

A continuación se presenta una muestra del trabajo cualitativo realizado para esta obra con la finalidad de que el lector aprecie el resultado del ejercicio de la entrevista a profundidad, el cual representa más que una herramienta propia de la etnografía, el vínculo que se genera entre el investigador y el sujeto de estudio, siendo éste último quien da testimonio real, de experiencias de su vida personal, unas más íntimas que otras pero bajo ese lazo de confianza el cual supera una relación superficial, convirtiéndose en toda una charla emotiva.

Orlando, como llamaremos a nuestro personaje rapero, figura como pieza importante de esta investigación pues refleja en varios aspectos de su vida, los ejes transversales que se manejan en este estudio, la calle y música, que en conjunto dan como resultado a un chico amante del rap el cual rige su vida a través de las notas y composiciones propias, mismas que canta en cualquier lugar para cualquiera que guste escuchar a cambio de unas monedas o a veces nada.

Con una infancia difícil al llegar a la adolescencia Orlando decide apostar por una vida mejor en las calles, nuevos amigos, nuevas experiencias, nueva familia, con esta idea en la cabeza desde muy joven se vio involucrado en pandillas y por consecuencia en complicaciones de una vida en la calle, riñas, drogadicción, alcoholismo, sin embargo al toparse con un grupo de raperos y una asistencia al retiro espiritual celebrado cada año cerca de su colonia, es suficiente para tomar el rap más que como forma de sustento, toda una filosofía de vida.

Así en sus andanzas por las calles Orlando nos cuenta sobre las experiencias a lo largo de su vida, así como la transformación que vivió gracias al rap. Muestra heridas de infancia, rupturas familiares, dolencias amorosas y tragedias que marcaron su vida para siempre, sin embargo, a través de las letras y su nueva familia callejera poco a poco resurge en una nueva persona, con una perspectiva diferente de ver todo lo que le rodea, pero quizás con una forma de vida agresiva y melancólica como sentido propio de su misma filosofía, el rap.

Transcripción de entrevista a Orlando (rapero)

¿Quién eres?

Mi nombre es Sergio Orlando Castro Ortiz, tengo 24 años, soy Originario de la Ciudad de Orizaba Veracruz, soy una persona que por situaciones de la vida, de no ser de escasos recursos pero “pos” ser de clase social media baja pues crecí solo en el barrio, aunque mi madre siempre me inculcó unos valores así de gente bien porque así educaron a mi madre, tu sabes cómo eran los abuelitos antes pues así educaron a mi madre pues así “chido” con valores, pero más que nada cuando mi madre entró a trabajar yo salí a las calles y “pos” empecé de niño, yo salía a jugar la “cascara”, jugar “fucho”. La calle me enseñó muchas cosas, no feas pero sí son experiencias que te hacen ver las cosas, experiencias que la calle misma te hace ver, fui un niño de casa criado “pos” en la calle y por mis experiencias en la calle soy yo, porque mi madre siempre trabajaba, yo desde cuarto de primaria me iba solo de la casa a la escuela aunque a veces mi papá me iba a dejar, aunque en cuanto tienes 10 años yo atravesaba el centro de la ciudad, y ya cuando llegaba a la casa me iba a dar el “rol” así a las canchas del barrio, yo vengo de ahí de las canchas de la 3. Soy una persona que surgió de ahí siempre en la calle, la calle me hizo.

Actualmente, ¿quién es Orlando?

Orlando es un ciudadano de la ciudad de Puebla “ja ja ja” (se ríe haciendo evidente su pleonasmio) que se dedica al hip-hop, vive del hip-hop todo el día. Soy aprendiz de electricista ese es mi trabajo ahorita no tengo “chamba” y ando “rapeando” subiéndome a los caminos consiguiendo dinero, soy una persona que vive al día, soy una persona que hace hip-hop por trabajo y para sentirme bien, y aunque parece ilógico que una persona no tenga responsabilidades porque no tengo hijos, no estoy casado vivo solo, porque mi madre gracias a Dios tiene un trabajo en el que no pide dinero entonces no tengo responsabilidades las cuales tenga yo que cumplir a la fuerza, soy una persona que vive al día, que trata de ser libre porque más que nada sabemos que vivimos en un

sistema de mala experiencia porque el dinero también es todo , entonces trato de no meterme en eso, de no clavarme en esos “rollos” mejor ser una persona libre porque si ocupo no se 250 pesos diarios, voy los saco y ya me siento libre entonces ya me puedo sentar con mis “cuates” y perder el tiempo, de tener una plática constructiva, hacer una canción, hacer “free style” no sé, cualquier cosa, siento que soy una persona que vive su libertad aunque este atrapado en este “cotorreo”, “pos” del sistema.

¿De qué manera ha influido el hip-hop en tu vida?

Buena y mala: buena porque me ha dado un quehacer, un motivo de vida tratar de llegar al éxito nacional, no le he pegado, no “machín” me ha dado, yo me lo he buscado, porqué el hip-hop no te pone problemas, yo me lo he buscado, yo me he buscado problemas en el hip-hop por defender un nombre, por mi mismo ego, porque el hip-hop es un movimiento donde todo se mueve ósea donde yo soy mi ego, donde desgraciadamente mucha gente me ve como ratero, y por tonto, por seguir el mismo juego de todos yo también caigo en eso de que mi ego dice yo soy mejor que tú y apenas, por ejemplo, iba yo a tener una riña con una persona por lo mismo, porque él me reclamó una cosa que yo no dije y mi respuesta no fue de “wey” yo no dije eso, sino mi respuesta fue así de abrirme y decirle “cámara” no, “sobres” porque estábamos afuera de mi casa. El hip-hop aparte de todo me ha dado respeto porque en el mismo hip-hop el respeto es todo, entonces se me hizo mal que estuviéramos fuera de mi casa, o sea, cosas así, riñas, malas respuestas igual por el círculo que yo estoy es de hacerme cosas en la cabeza y que me digan: si a él si pégame, entonces también hay gente que no son del hip-hop pero el hip-hop vive alrededor de ellos, digo vive alrededor de todos pero hay mucha gente que no lo ve, yo puedo ver un ratoncito así y para mí es hip-hop, entonces el hip-hop vive alrededor de todos y no lo vemos, eso ha sido lo malo que me ha traído que ha sido, que yo en el hip-hop me he metido en problemas, o sea el hip-hop no me ha traído nada malo sino yo me he metido en problemas porque me ha dejado puertas abiertas como en el Distrito Federal, Huajuapán en Oaxaca hasta el puerto de Veracruz; yo sé que puedo llegar a muchos lugares y mandar un inbox y decir: “que tranza wey, estoy acá”, y dice el “vato” de un rapero a otro rapero esta es su casa “aguántame ahorita llego” y ofrecerme un espacio para dormir, hay veces que la misma “banda” da su cama

y dice “órale carnal ahí está, yo me duermo allá en el sillón” y cosas así, entonces es una línea donde vas de ciudad en ciudad y no todo es droga ni sexo, o sea la calle como dicen, “si tu hermano tiene el agua hasta el cuello, ayúdalo”, eso me hace sentir bien; por ejemplo, Raúl lo considero mi familia, también Arnold es mi hermano, entonces eso es lo que me ha dado, me ha dado una familia, me ha dado pos igual respeto, me ha dado un motivo por el cual agarrar, despertar y decir tengo que trabajar porque debo conseguir dinero para ir a hacer hip-hop y es lo que ahorita soy, soy una persona que vive del hip-hop todo el día, es mi motivo gracias a Dios.

¿Desde tu contexto personal cual es el lado más oscuro del hip-hop?

El lado más oscuro es todo lo que gira alrededor del hip-hop, el hip-hop no tiene un lado oscuro, porque “africabambata” juntó al grafiti y el *break dance* para unir a la gente para que no se pelearan por un territorio en el “bronks”, “africabambata” hizo el hip-hop para que la gente bailara y pintara, para que la gente se divirtiera, para que hubiera conexiones de barrios, como la película del “Warriors”, no sé si han visto la película del “Warriors”, cuando dice: “mírense, tales con tales, nadie se pelea”, es lo mismo con el hip-hop, la gente bailando, nadie se pelea, es lo que te decía hace rato no tiene lado oscuro cuando una persona vive hip-hop, no hay nada oscuro, dice “africabambata”: el hip-hop es como si Dios entrara en ti, Dios se da a expresar a través de ti pero por qué te saca todo lo que tienes adentro, si tú eres una persona falsa, tu hip-hop es falso, si tú eres una persona que miente vas a mentir en tus canciones, no sé si me entienden, es eso no es que el hip-hop sea oscuro o negativo, todos tenemos un lado negativo y lo expresamos a través del hip-hop como los cholos que dicen “si voy en la esquina tirando rima” (canta fragmento de una canción) es eso, no sé qué tiene la gente en la cabeza, no sé qué es lo que rime por lo cual expresa algo negativo, entonces el hip-hop no tiene algo negativo.

¿De qué manera utilizas el hip-hop como herramienta de ingreso?

¡Uy! No sé si puedan tomar video de la tienda, es el ingreso para mis hermanos, del hip-hop puedes tomar ingresos desde subirte a un camión a rapear, si una persona que vive el hip-hop, así como el grafiti te llena, eres una grafitero que pinta y no un pintor que hace grafiti, es algo bien distinto, entonces esas personas pueden vender un cuadrito, un dibujo; o sea, el hip-hop te puede dar ingresos de todo. Yo en lo personal obtengo mis ingresos cuando subo a rapear a los camiones, por ejemplo, me invitan a tocar a cualquier lado y pues pides algo así yo obtengo en lo personal de lo que rapeo, pero del hip-hop puedes obtener de todos lados ingresos.

¿Tienes otra fuente de ingresos aparte del hip-hop?

Pues te repito, cuando tengo, cuando me llaman a trabajar “pos” soy electricista, pero por ejemplo trabajo dos meses y rapeo seis es un decir, porque de aquí puedes sacar todo.

¿Has pensado en profesionalizar esta habilidad que tienes?

Estamos en la lucha de hacerlo, desde el hecho que te vas a subir a una tarima siempre se lo he dicho a la banda “si no tienes que dar no te subas”, es decir “si no tienes nada que entregar para que te vas a subir”, entonces el profesionalismo esta desde que te subes a una tarima, desde ahí tratas de hacerlo. Hay mucha gente que se sube así de “¡Ay! a mí me late subirme bien pedo a echarme una rolita” o hay gente que nada más viene a drogarse, por ejemplo, hay un evento y hay gente que dice “yo voy a fumar, yo voy a tomar, yo voy a estar con mi clicá” porque hay gente que, “pos” tú me entiendes. Yo en lo personal cada vez que me subo a la tarima si hay poquita gente digo lo voy a tomar como si estuviera frente a mil personas, porque tengo un sonido y ya “pos” tengo gente, es un ensayo aunque lo veo un poco arrogante pero si lo veo no bajos, pero si como eventos donde hay poca gente los tomo como ensayos, yo voy a ensayar porque no tengo una bocina con cual hacerlo, entonces yo tomo el audio y así lo tomo para que cuando tenga un evento con mil gentes sea lo más profesional que se pueda. Entonces yo creo que una persona desde que ya consigues ingresos ya eres profesional, entonces esto es todo el tiempo, todo el tiempo tratas de ser mejor porque algún día espero llegar

y que me paguen mil quinientos hasta cinco mil, la banda “Gastón” cobra veintisiete mil pesos ósea son dos “vatos” y su manager, o sea cobran como veintisiete mil varos por una hora.

¿De qué manera están relacionadas el sexo y las drogas con el ambiente del hip-hop?

Eso es algo muy mundano, es algo que te vas a topar en todos lados, o sea es algo muy mundano porque es decisión de cada persona, pero si te puedo confesar que el 75% de los raperos fuman marihuana o toman alcohol y luego dicen que el sexo es suerte, o sea es algo del mundo, es algo que vas a encontrar en todos lados.

En tu caso personal, ¿cómo ha sido tu relación con esta situación?

“Pos” a donde voy fuman “ja ja ja”, entonces yo me considero una persona drogadicta porque para sentirme enfiestado con mis amigos necesito tomarme aunque sea una “chela”, no me “empedo” porque siempre pierdo “ja ja ja”, no trato de hacerlo pero si tomarme una “chela”, no me fumo diez cigarros de marihuana pero si un “pipaso”, agarro una pipa y “me doy las tres”, soy una persona que no necesita eso en grandes cantidades, entonces es algo como te decía es algo que controlo.

¿Qué otras drogas consumes?

Todo es una droga, tomo Pepsi, tomo café “ja ja ja”.

¿Drogas ilegales?

“ja ja ja” Marihuana, todo lo demás creo que es legal, aunque he probado de todo la neta, pero es igual es un dicho de la calle sobres ponte para que no te cuenten ja ja ja”.

¿Cuál es el ambiente en general de las personas que se encuentran involucradas en el hip-hop?

La mayor parte de personas son personas que se distraen, se relajan, lo viven, lo sienten, son personas que sienten paz, como te digo en la película del "Warriors" viven en paz, y yo he visto aquí personas que no se "tragan", yo mismo he estado enfrente de personas que no me "tragan", he estado frente de ellas en un evento, pero no nos decimos nada, o sea la primera impresión es vernos y decir "aquí estoy, aquí estás".

¿Cuáles son los códigos más representativos del hip-hop?

No "pos" es el código que nos rige a cada persona, el hip-hop nada más es respeto "trata como quieres que te traten", ese es el código primario, ese es el código matemático, en la matemática del hip-hop "trata como quieres que te traten" y creo que eso también es fuera de, es algo que está en nuestra vida cotidiana, es algo de cada persona, es por eso que dicen la calle es tu escuela, es lo que tu traes, es lo que tú has experimentado, es lo que a ti te ha hecho.

A partir de la habilidad que tienes y otras actividades que has desarrollado ¿Cómo te ves en el futuro?

Te seré sincero y me trato de ver como una persona bien, porque va a llegar "pos" el momento que me aburra , que me aburra no el hip-hop ni el rap pero sí lo mismo; si entro a trabajar es porque si le llamo a un "compa", sí tiene un trabajo de electricista es porque ya me aburrí "ja ja ja", así de lo mismo, de estar sentado, es una rutina, entonces yo me veo como un padre de familia así sinceramente, teniendo un trabajo así normal y yendo a rapear así me veo, porque no me veo fuera de esto, a lo mejor no así de "voy a todos los eventos" pero me veo como una persona atrapada por Babilonia, pero atrapado por la gente con la que estoy, porque tengo la fe de que llegara la mujer que cumpla todas mis necesidades, que me pueda integrar a su vida y ella a la mía, tener hijos y vivir bien, eso me veo en el futuro. Tengo una "rola" que se llama "llegar a viejo" y es mi

familia, ver las crías de mis crías, ese es el sueño de Orlando y por ejemplo el Han, “toda la gente me conoce como él, han ganado una “feria”, “chambeando” y ganando una “feria” por rapear ganando cinco o diez por cada tocada, así me veo como en dos partes, y yo siempre se lo digo a la gente, él Han el rapero y “pos” Orlando soy yo.

¿Cómo es la relación con tu núcleo familiar?

Es bonita, “chida” “pos” mi familia ahorita es mi madre, mi padre, mis sobrinos y mis tíos que cuando voy a Orizaba me quedo, mi casa, donde siempre he vivido, porque enfrente tengo otra tía y cada vez que llego solo es el saludo “ hola, ¿cómo estás?, o decir hola y adiós, ya llegaste, si aquí andamos, bueno chido” y se mete a su casa y ya, y con la otra tía “pos” no tenemos relación, no nos hablamos para nada, y pues ya mi padre y mi madre, mis sobrinos y unos tíos que “pos” están solos, es el hermano mayor de mi papá tiene sesenta años pero esta “fuertezote”, y cuando nos invitan a cenar, o mi mamá hace algo pues también, es una relación “chida” entre poquitos. Ya con la familia de mi mamá me ven como el “loquito”, por ejemplo, mis primos yo soy el tercero, mi primo más grande ya está ejerciendo su servicio en medicina, mi otro primo trabaja toda la vida y ya tiene su bebe, y ya de ahí yo “ja ja ja ja” y mis otras primas que están estudiando, yo soy como el raro pero la relación es “chida”.

¿Tu familia cómo ve el ritmo que llevas y que estas involucrado en el ambiente del hip-hop?

Mi familia me ama, tengo veinticuatro años es tu “pedo”, entonces mi familia a un principio fue distinto, a un principio fueron muchas lágrimas que le di a mi madre, que le saque a mi padre, mi abuelita llorando por ver a mi madre llorar, mis tías lloraron, mis tíos lloraron y me dijeron: “Oye Orlando no “mames” ve tu gente, ve como están”, ese si fue el principio de todo, fue el principio cuando yo empezaba a rapear, cuando yo estaba en la calle, porque el rap me tranquilizo, el rap me trajo paz y conocer mi familia del rap fue lo que me hizo madurar y me decía “aguanta” porque yo estaría muerto en este

momento o estuviera ganando un buen de “varó” pero sería un “pendejo”, eso sería la persona que era antes.

¿Quién era esa persona antes del hip-hop, que hacía?

Lo mismo que hace ahorita pero no rapeaba, no tenía el porqué, no había un porque, ni mi familia era un porque... La persona de antes no tenía ningún por qué, a lo mejor era su novia, pero los dos jugaban, el morro jugaba a sentirse bien malo.

Yo desde los 15 años estuve en pandillas, no como las de Nueva York o las de los cholos de California, pero sí andaba yo en las esquinas, con perdón de la palabra, sintiéndome bien “verguero”, yo decía “este es mi barrio y por mi barrio muero”, y bien pelonsote y bien tumbado, ese era yo antes de escuchar rap, y trataba de fingir algo que no era.

Mi barrio tiene un corazón enorme, como heredé el carácter de mi padre, heredé el corazón de mi mamá, entonces yo era un morro que se tenía que adaptar a unas circunstancias bien culeras, porque yo vivía en el barrio y por sentirme el chico malo, viví muchas cosas como ser niño de la calle. Yo sé que hay gente que por ejemplo no tiene donde llegar; yo te dije desde el principio yo soy niño de casa criado en la calle, los que en realidad nacieron y son de la calle, ellos si pasan por cosas más feas, tampoco me puedo comparar con alguien así, con alguien que toda su vida a trabajado en la calle, yo era un niño que jugaba a ser pandillero antes, si ese era yo

Antes del hip-hop, yo conocí a Dios en mi vida, fue un giro, me cambió mucho, de ser cholo a conocer a dios. Mi misma vida me lo pedía, mi familia siempre ha sido de creencias católicas, pero ya sabes lo que paso. Entonces cuando mi corazón me pidió a Dios, yo lo busqué, me alejé del barrio, fui una persona bien distinta, ya era yo como un discípulo por que iba yo a dar servicio y me convertí en una persona que aprende de dios de la biblia y de la iglesia, después llegó el hip-hop y me alejé de la iglesia, pero seguían en mí esos valores.

¿Cuál fue el detonante que te hizo cambiar?

...Si fue un pasón, un pasón de drogas, me drogué mucho, sentía que me faltaba el aire, y también era el “el trip”, me sentía yo mal mal mal mal mal. Ese día escuchaba yo raeggé, Bob Marley, me estaba bañando bien pasoneado, no fui al médico, me quedé ahí con mi viaje, fue con mota y según con mota no te puede dar un pasón así feo, o sea no te puedes morir, pero en mi pacheca sí, sentía que me moría.

Un día recordé que mi novia un año antes había ido a un retiro a la iglesia y pues yo dije sobres tengo que ir este año, le dije a mi morra que pedo, y se armó el jale, fue la experiencia más chida de mi vida, sentí a Dios.

¿Quién es la persona más representativa en tu vida?

Mi madre, mi mamá, no hay nadie como mi mamá.

¿Cuál es el recuerdo más vivo que tienes de tu infancia?

Tengo muchos, pero no me acuerdo de los chidos, por lo mismo de las drogas. Aunque por alguna razón lo que no se me olvida es lo que más duele. Mi infancia fue dura, fui un niño que sufrió mucho, “al chile”. Y eso es algo que trato de no recordar, como dice mi hermano: “el olvido no es algo que tú quieras, no puedes decir ‘yo voy a olvidar esto’, ‘yo voy a olvidar lo otro’, así no es”.

¿Cuál ha sido la experiencia que más te ha marcado?

Ese retiro, sin duda el retiro. Está sobre cualquier cosa. Aunque yo sea una lacra, porque la neta soy un culero, puede que si alguien necesita ayuda en la calle ya no se la

doy, antes era más chido, soy un culero porque lo he decidido así, por lo que he visto en mi vida he decidido ser así, no soy una buena persona al cien por ciento.

¿Qué es lo más malo que has hecho?

Defenderme a costa de lo que sea.

¿Para ti que es la felicidad?

Es un sentimiento es ese algo que segrega tu cuerpo lo cual lo puedes encontrar en lo más pequeño, lo puedes ver en una hormiga, pero que nosotros nos lo dificultamos mucho, en realidad contemplamos la grandeza de Dios desde que abres los ojos. Yo tendría que ser feliz, no soy feliz porque no quiero, la felicidad es una droga, en estos momentos no he decidido ser feliz, por ejemplo, tengo cincuenta pesos, a huevo con esto desayuno, desde ahí debes sr feliz.

¿Cuál ha sido tu experiencia más triste?

Cuando me cortó mi exnovia, empezamos cuando yo tenía diez y seis años y cortamos cuando yo tenía veintidós. Terminamos porque Dios así lo quiso.

¿Quién es Orlando en el amor?

He sido bien pendejo, la neta, desde que pasaron cosas terribles en vida, yo dije no al amor, aunque vea que ella quiere dar el siguiente paso, yo digo “no, no te enamores”, y porque no he encontrado a la chida. Mis amigos te pueden decir quién soy yo en el amor y te van a decir que soy un pendejo.

Lo que se ve no se juzga, soy una sombra y lo puedes ver en las fotos, cuando hay más de cinco personas soy una sombra, no hablo, y si lo hago solo digo cualquier cosa y me vuelvo a callar, para que llamar la atención, cuando estamos dos o tres soy

bien lindo, o con una morra también soy bien lindo, aunque trato de ser responsable, porque tener un noviazgo es una responsabilidad y trato de cubrir esa responsabilidad sin dejar de ser un niño, aquí por ejemplo puedo ser un niño con mis carnales.

¿Cuál es tu mayor miedo?

Antes era una enfermedad, ahora trato de no pensar en eso porque hay cosas peores, mi mayor miedo sería perder a mi madre, pero mejor ya no hecho la sal, porque imagínate alguien como yo que tiene la mente la torcida, mejor ya me callo.

¿Qué es lo más bello que has visto en la vida?

El último día de ese retiro pusieron las manos en mi cabeza y me llevaron a otro lado, esas dos personas son mágicas, huelen a Dios. Son bellas.

Transcripción de entrevista a Iván (malabarista)

Iván tiene 26 años, se dedica a realizar actos circenses en las calles y bulevares concurridos, le apasiona aprender nuevos trucos y ponerlos en práctica ante su público. A veces duerme en las calles pues considera ésta su hogar, aunque a veces duerme en su departamento, cuando les alcanza para la renta a él y a su compañero de cuarto, ninguna de las dos le molesta sin embargo por momentos extraña a su familia y ese lugar que alguna vez llamó casa.

¿En qué momento nace el gusto por las artes circenses?

Mi curiosidad surgió como a los 16, encontré en esto una forma de expresar lo que yo soy como persona, yo no me dedicaba a esto, a mí me gustaba el skate board, “le daba a la tabla. Fui a un concurso que realizaron en el D.F., se llamaba “Sneakers hurbania”, ahí me lastimé la rodilla y nunca más pude darle a la tabla, a la fecha puedo hacerlo tal vez, pero me dolería mucho la pierna.

Un día un primo me invitó a una fiesta al D.F., yo andaba medio sacado de onda esos días, total que llegamos y yo vi a todos bien tranquilos, pero pasando un rato me di cuenta que no estaba tan “tranquilo” como me habían dicho, pero igual pensé –no hay bronca, está chido-.

Después de un rato mi primo tuvo que irse de Puebla, y yo seguí conociendo más gente y yendo a fiestas, en las que conocí a personas que le daban a los hulas, al kendo, al principio a mi como que no me gustaba, o decía ¿qué es eso?, yo no lo conozco, y me cerraba mucho.

Mi gusto empieza más bien con una mala experiencia con drogas, con el cristal tuve una mala experiencia, yo no lo conocía y me excedí con mis amigos, si estaba “chido”, pero no tanto, fue la primera nada y yo no sabía nada absolutamente, fue mi primera vez. Fue como un mandala porque había un montón de gente ahí, gente que a

la fecha sigo frecuentando, pero no tan seguro. Y bueno ese día llegué a mi casa y yo no podía dormir, si me llegaba a dormir solo eran como dos horas, despertaba y ya quiera tomar agua, me deshidratava constan mentes, entonces cada 3 o 4 horas solo eran cigarrillos y agua, así como por 3 o cuatro días, hasta que llegó un amigo, William, llegó a casa con otro amigo suyo que venía de Chiapas, este viejo me explicó muchas cosas, en ese momento me di cuenta del universo, de que por algo pasan las cosas, entonces yo le dije: oye bro, por algo estas aquí, tú no sabes ¿por qué está pasando esto?. Yo tenía muchas dudas, muchas preguntas.

Me dijo: “mira, no te voy a contestar todo eso porque con el tiempo te vas a dar cuenta, lo que te puedo decir es que disfrutes el viaje, que te tranquilices un poco y te voy a enseñar algo que te va a gustar”.

Yo dije a órale, le abrí la puerta de mi casa a ese *brother*, se quedó como cuatro días maso menos en mi casa, eso fue un jueves, lo que les cuento de este *brother* para un lunes martes él ya estaba en mi casa en esos días me di cuenta que estos viejos se iban a un lugar y llegaban en la noche con dinero, y yo decía pues como le hacen o que, por que yo anteriormente había ido con William a Veracruz pero a “paletear”, pero no era lo mismo a esto, entonces me dijeron –en la noche vamos-,yo vivía en la colonia el salvador, entonces me llevaron al entronque de amalucan, y ahí vi que tenían unos palos, yo no sabía cómo se llamaban, y ese viejo traía unas cadenas con mezclilla, yo no dije nada hasta que vi que compraron gasolina yo dije –estos weyes que, se van a incendiar o qué onda-, estaba bien paniqueado ese día, andaba yo muy paranoico, hasta cierto punto desconfié, de William no porque ya lo conocía pero del otro chico pues no sabía nada.

El chiste es que llegamos al semáforo y ya veo que prenden las cadenas, me enamoré de las cadenas, fue amor a primera vista, me gustó como se ven en la noche y el fuego, me encantó, y ano lo pude dejar. Me dijo: “¿quieres darle?, se siente bien chido”, me dio chance de remojar las cadenas, estaban muy bonitas sus cadenas eran hechas como de bronce, estaban muy bonitas aun las recuerdo, eran delgadas y tenían un peso perfecto para jugar, ya no las volví a ver.

Esas cadenas las prendí un rato y me sentí más tranquilo de cierta manera, me apaciguó porque yo ya andaba como demonio, ya quería bajarme del viaje y no podía, estaba de malas, yo sentía que escuchaba al pensamiento de todos, y en la realidad si se puede, pero es feo estar escuchado todo, y ya me quería bajar.

Ya llevaba 4 días en el viaje, al quinto, al otro día de las cadenas, me enseñaron a hacer un kendo, mi primer kendo fue un tubo de cinco kilos de tubo galvanizado, el que le ponen a las regaderas, más el forro que es cámara de llanta y la mezclilla. Si está pesado, eran como 7 kilos y parece una especie de katana, antes en la india usaban el bambú como kendo porque es fuerte y ligero, para hacerlo de bambú lo debes rellenar para que tenga un soporte, pues es fácil de romper.

Primero empecé con el kendo porque también hay círculos, de esos círculos vienen aros, esos círculos son como un aura, una burbuja invisible que todos tenemos, poco a poco lo fui aprendiendo, el kendo tiene más trucos.

El chico me dejó la enseñanza, y yo la perfeccioné. Podría encerrar estas actividades a entenderlas como arte, y la escuela es la calle.

¿Cómo fue tu primera experiencia con las drogas?

Fue bonita, porque me conectó con un lado de mí que no sabía que tenía, lo feo es que usé una droga química, todo lo que sea químico no es bueno para el cuerpo y a pesar de que lo hice varias veces tuve que alejarme un poco. Si algo tengo con las drogas es que me gusta probarlas, pero no quedarme ahí.

Mis ideales ahora son otros, y algo que me ayudado es el malabar, yo quiero evolucionar y el malabar sirve para eso, me da calma, es decir, si tengo problemas de algún tipo voy al semáforo, dejo mis problemas a un lado y me enfoco a ver figuras, en mi mente todo el tiempo son figuras.

En algún tiempo tuve muchos problemas en mi casa, y fue una racha donde salía más seguido a darle al malabar, pero pues aprendes.

Y con respecto a las drogas te puedo decir que las he probado casi todas, yo empecé con las sintéticas, heroína, crack, cristal, pero después me enteré que había un método para reiniciar el computador, es como la cabeza, el cerebro. Entonces probé los hongos, eso te ayuda a reconectarte contigo mismo en este plano, hay mucha gente que no lo hace con el debido respeto, que no lo hace con amor, la última vez que yo hice esto que estoy contando fue hace un año, cada año voy a Veracruz, aunque tal vez este año no valla, ya me siento bien, y pues no le veo mucho el caso, digo si ya te regaña Dios una vez pues no tiene sentido, es una enseñanza.

Y entonces en las drogas, como vi que ya no vendían otra cosa diferente, probé DMT, después me desintoxiqué y ahora llevo una vida más estable. En general es una experiencia muy bonita es algo sagrado, y para ir por los hongos uno tiene que ir desintoxicado, nada de drogas, por lo menos una semana de puras frutas y verduras, esto para que te conectes con tu yo interno, porque es un eje espiritual.

Ya en el viaje, empiezas a pensar y ver muchas cosas, es una cosa visual muy visual, y es como un reinicio total porque te hace reflexionar sobre ti mismo, que estás haciendo, en donde estas parado, que haces para llegar a donde quieres, lo resumo a preguntarte de dónde vienes, en dónde estás y a dónde vas, después la bondad que tienes contigo mismo y con los demás, y de ahí da partida a otras cosas, te das cuenta que tienes miles de oportunidades que estas desaprovechando. Entonces de ese viaje con hongos despiertas como máximo en doce horas, pero siempre con amor y con respeto.

¿Cuál es tu mayor miedo?

Tal vez quedarme sin brazos, sin el poder de manipular mi materia.

¿Qué es lo que más te desespera de tu personalidad?

Que siempre tengo la razón, eso lo detesto.

¿Qué hay con respecto a tu familia?

Mi familia llega a Puebla en 1885, mi bisabuela fue robada por un soldado italiano, se la lleva embarazada de mi bisabuelo, pero ella regresa a México años después, regresa con el hijo de mi abuelo y con una hija del italiano, regresó con mi bisabuelo quien se dedicaba al torno, su negocio empieza a dar producciones grandes y así crecen con el negocio familiar, después a uno de mis tíos le entra la envidia y vende todo, creo que esa locura es de familia, y nos quedamos en quiebra. Para mi es importante saber todo esto pues significa el conocimiento que traigo en la sangre, eso me da mi personalidad.

¿Cómo es la relación con tu familia?

Es buena, bueno hasta hace un tiempo, sigo trabajando en eso, en ganarme su confianza, porque digamos que, si me pase de listo un tiempo, maso menos como años me la pase de fiesta, robando el dinero de mis padres, vendí muebles, casi vendo una casa.

Mi mamá es abogada y mi papá es contador, tengo una hermana que ya es casada y tiene dos bebés, aunque a ella casi no la veo ella se fue muy joven de la casa.

A pesar de todos los problemas, he tratado de ser yo mismo, me muestro transparente, y ellos ya saben hasta qué grado puedo llegar, y creo que me aceptan como soy, no soy una persona mala, a veces me apoyan, yo sé que no me abandonan, de cierta forma se preocupan. En ocasiones se me presenta la oportunidad de irme por otro lado, y me voy, pero ellos saben que estaré bien y saben que regreso con dinero.

Tiene un año que me salí de mi casa, el último tiempo que estuve con ellos intentando estar bien, fue muy difícil porque ellos tienen una forma de pensar muy distinta a la mía, ellos literal piensan que estoy muy loquito, yo vengo a disfrutar mi vida y a hacer lo que tenga que hacer y ya, también trato de verlos de vez en cuando. La familia no se olvida.

¿Cuál ha sido la experiencia que más te ha marcado?

Tal vez la pérdida de una novia, ella era muy linda y yo la regué, aunque de cierta manera no porque ella quería que abandonara todo esto, yo no iba a dejarlo. Ella quería que yo fuera doctor, decía que yo tenía la capacidad de estar en cualquier lugar y hacer lo que yo quisiera, dejando en ridículo a quien se burlaba de mí y pensara que no lograría nada, de hecho, es por eso que ahora decidí seguir estudiando, para tener un título, pero sin dejar de ser el loco que conocieron cuando joven y que me vean y se den cuenta que sigo siendo el mismo loco de siempre, que si me ven no sea por mi dinero, que me vean por lo que soy.

¿Cómo te visualizan en el futuro?

Aparte de viejo, superado, con una carrera, ahora si me estoy enfocando a la escuela y si me siento aferrado a querer estudiar medicina, y sé que puedo hacerlo.

Me veo teniendo mi casa, mis cosas, un auto, no lo sé, no me veo casado, me veo solo, aunque es algo que me da miedo, pero en mi mente así lo estoy visualizando, no sé por qué. Debe ser padre enseñare a la gente que no creía en ti que si hiciste algo.

¿Quién es la persona más representativa en tu vida?

Mi mamá, es bien chida, siempre me apoya, pero últimamente ya no le doy molestias, antes como que nos odiábamos a muerte, pero ya eso se fue quitando con el tiempo. Sucede que ella siempre le dio el lado a mi papá a pesar de que él le fallo un montón de veces. Yo sé que mi mamá en algunas cosas está mal pues ella siempre me dijo que no fuera conformista pero ese ejemplo nunca lo tuve, y eso se lo he dicho a ella, y ahora yo voy a hacer algo va a ser por mí, y sé que eso de alguna manera le gusta.

¿Cuáles consideras que son tus defectos?

Nunca lo había pensado, tal vez que soy muy tranquilo, eso tal vez puede generar cierta incomodidad en la gente, pero donde llevo tengo presencia y siento que a veces incomodo a la gente, pero tal vez no están acostumbrados a ver tanto brillo, más bien es eso.

También soy muy vanidoso, yo siento que soy feo, bueno así lo veo, pero aun así me gusta ser vanidoso. A veces también soy muy egoísta, siempre estoy viendo por mí, primero yo.

¿has pensado en profesionalizar tu habilidad?

Tal vez y tal vez no, en parte porque cuando estoy en el semáforo percibo que hay mucha gente que no sabe apreciar lo que yo estoy exhibiendo, en ocasiones mis amigos me dicen que tengo talento y se preguntan por qué no los hago en el semáforo, pero sucede que los espectadores no los pagan. Si tuviera la forma de profesionalizar lo que estoy haciendo estaría más chido; he estado pensando en hacer un colectivo, pero no veo gente comprometida, que ame lo que hace.

¿Cuál es la experiencia que más te ha marcado en tu quehacer como artista callejero?

En parte la motivación que te da la gente, me ha tocado varias veces gente que reconoce el trabajo, se paran a lado mío y me dan cierta cantidad de dinero, eso te motiva, definitivamente eso te marca.

¿Qué implica el ambiente callejero?

El ambiente implica quedarte en la demencia, en la locura y también ganarte visitas a anexos, tal vez prisiones, si no sabes manejar tu propia mente, si te pierdes de pronto ya no eres una persona, ya eres un zombi bailando por bailar.

¿Quién eres tú en el amor?

Yo soy lo que una mujer quiere que yo sea, puedo ser cien por ciento amoroso o el más hijo de puta. Entonces todo depende, hay chicas que tal vez no me conocieron amoroso, vieron una parte fea de mí, aunque no lo merecieran.

Soy muy sencillo, me gusta primero ver como es una chica para poder yo irme entregando poco a poco, me gusta conocerlas, porque ya he tenido malas experiencias. A una chica que le entregué todo me dio una puñalada por la espalda, me engañó con mi mejor amigo y con su primo, recuerdo que vivía con ella, y ese día solo tomé mis cosas y me fui, esa ocasión regresé a casa de mis padres.

¿Cuál es el mejor recuerdo de tu infancia?

Cuando fui a un parque de diversiones, los juegos y los delfines fueron de mis recuerdos favoritos, estuvo chido.

¿Qué es lo más bello que has visto en la vida?

Los ojos de una mujer, no se comparan con el brillo de las estrellas o de la luna, es algo bonito, es como cuando vas al cine por primera vez.

¿Quién eres tú?

Mis amigos me dicen "shanti", yo describo a esta persona como amor, yo me describo como una persona tranquila, pero estoy demente, me gusta la locura pero consciente, porque por ejemplo, puedes ir a la locura pero te puedes quedar en la demencia, entonces no es lo mismo un demente y un psicópata, y yo creo que estoy más del lado de los psicópatas, porque los psicópatas lo hacen con un fin artístico, como quien dispara y le gusta tomar la foto a la mancha de sangre, así lo veo y desde siempre he sido así, siempre me he caracterizado por ser una persona sádica, me gusta el dolor pero no me gusta demostrar a gente que me gusta eso, me gustan las cosas buenas,

pero también las malas, aunque no considero que sean malas, lo resumo que me gusta ser malpensado, me gusta pensar mil cosas porque a fin de cuentas todo puede pasar.

¿Qué es lo más malo que has pensado o hecho?

Por lo general, cuando algo me es intolerante pienso en una canica de metal que se expande y saca miles de púas, esa bola a la vez hace un espiral y se expande dentro de tu cabeza hasta que explotas y luego puedo hacer que todas las cabezas exploten, creo que eso no es bueno pensarlo pero aun así lo hago, especialmente con gente que me incomoda, o con gente con quien no quiero estar, aparentemente la persona no está viendo lo que yo estoy pensando pero me ven raro y eso los hace sentir incómodos, así se van y con esto yo puedo incomodarlos directa o indirectamente.

¿Algo más que desees agregar?

Si, que la gente que vea esto espero lo tome de la mejor manera, al final somos artistas callejeros, pero también somos personas. Es feo que en ocasiones nos denigren de esta manera.

Archivo fotográfico

Bosquejo de mural en Cholula.
Título: "Invención de un Dios maya".
Medidas: Muro de 5x12 m2.
Autor: "Bowen"
Año: 2015
Fotografía: "Bowen"

Bosquejo y trazo de mural en representación de un dios maya, el cual muestra la visualización personal del artista con a las culturas antiguas y su relación con la actualidad, de ahí la ubicación de la obra, cercana al parque de las siete culturas en San Pedro Cholula, dejando ver en la fotografía el contraste teológico entre la concepción de una deidad maya y la materialización de la religión católica reflejada en la iglesia.

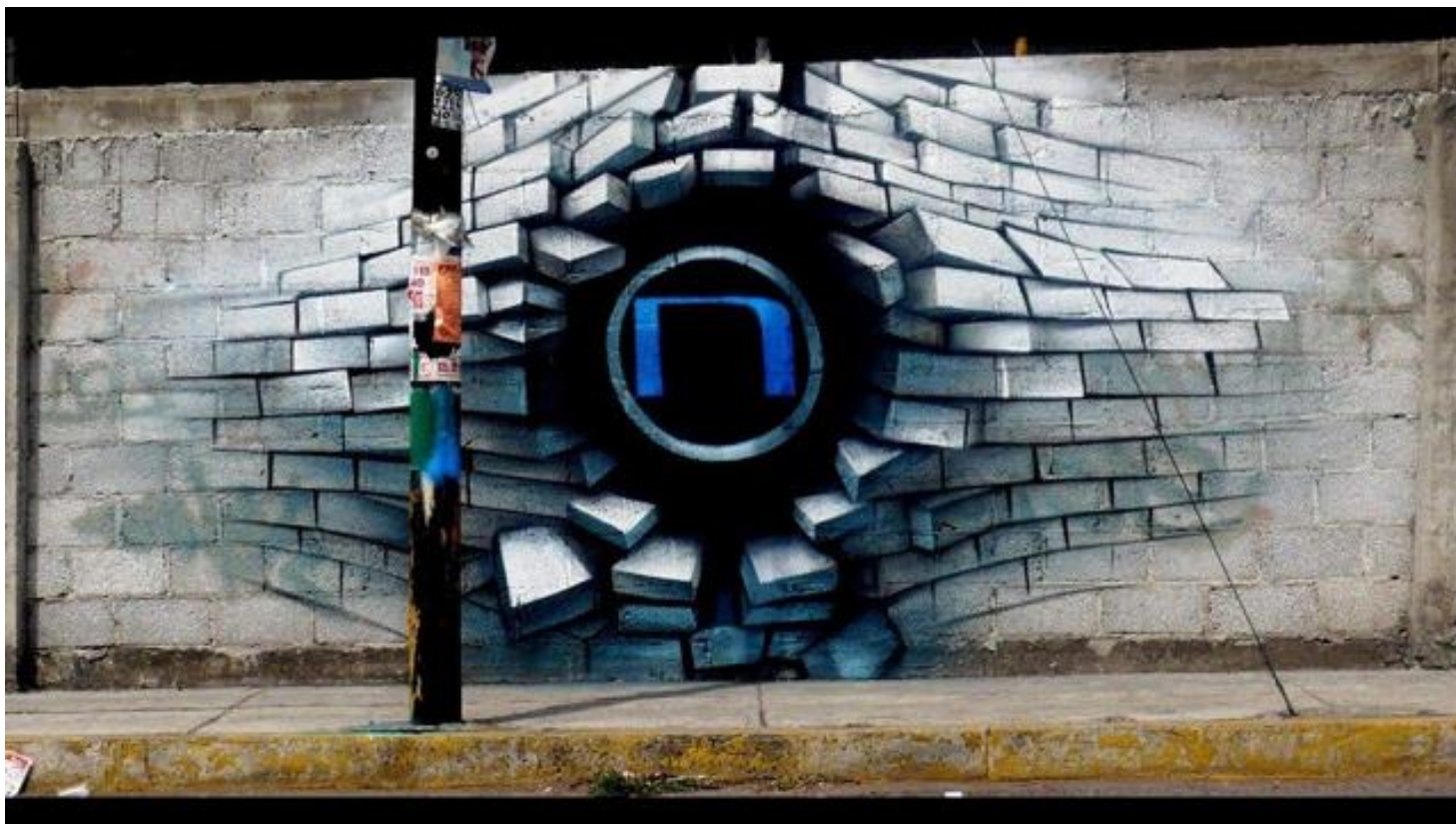
Mural terminado en Cholula.
Título: "Invención de un Dios maya".
Medidas: Muro de 5x12 m2.
Autor: "Bowen"
Año: 2015
Fotografía: "Bowen"

Obra "Invención de un dios maya" concluida. El significado que tiene para el autor radica en la fusión de trazos, por un lado, iconos tradicionales de la cultura maya, y por otro lado el estilo personalizado que enfatiza líneas descuadradas y colores llamativos, de esta manera la obra refleja el sentido de pertenencia del autor, así como la muestra de sus raíces.

Mural sin título
Medidas: 2x7 m2.
Autor: "Bowen"
Año: 2002
Fotógrafo: "Bowen"

Alusivo al nombre del municipio de Tlazazalca, "tierra de arcilla" en Michoacán. Los elementos gráficos de la obra representan la actividad guerrillera que se vive en el municipio. Mismos amigos del autor pidieron la realización de este mural como reflejo de pertenencia cultural al ámbito de la guerrilla, los colores en tonos mostaza y arcilla representan el significado propio del lugar.

Mural en Barda de colonia "La merced"

Título: "N"

Medidas: 2x7 m2.

Autor: "Bowen"

Año: 2006

Fotógrafo: "Bowen"

La fragmentación social con la llegada de las nuevas tecnologías, y el cambio cultural para la población del municipio de Trancoso en el estado de Zacatecas es lo que representa la obra "N", siendo el nombre un algoritmo numérico muy común utilizado en lenguaje de programación, de ahí la letra como foco central en el mural. Para Bowen quien de niño vivió algunos años en este lugar y después de mucho tiempo a su regreso se encontró con cambios tecnológicos, resultó una eventualidad que debía ser proyectada en su obra.

“Bowen” realizando mural en Guadalajara, Jalisco.

Año: 2016

Fotógrafo: anónimo.

El sueño, hambre y desesperación son elementos no reflejados en esta fotografía, sin embargo, el autor la elige para exhibir en este archivo fotográfico como parte un momento que marcó su trayectoria, pues relata que en el momento de realizar este pequeño mural no tenía para comer, ni dónde dormir, sin embargo, soportar estas condiciones, menciona él, lo llevaron a una trascendencia espiritual en su persona, y la cual refleja en la mayoría de sus obras.

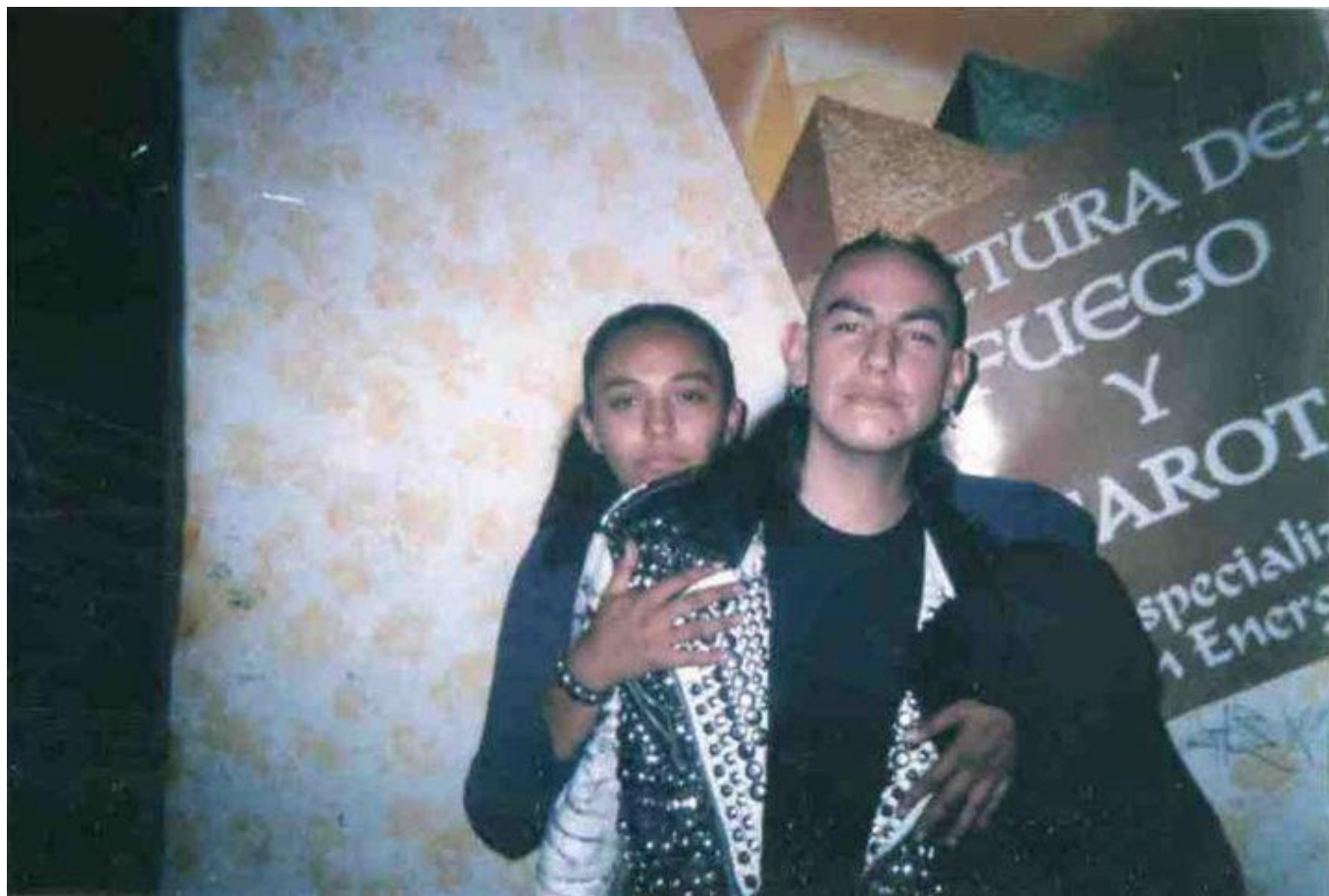

"Zu" en festival de música heavy metal.

Año: 1998

Fotografía: anónimo.

Dos años después de irse de su casa, Zu decide adoptar la cultura Heavy Metal como estilo de vida, éste fue su primer festival al que asistió sola, y en el cual conoció a su actual pareja. Menciona la artista este momento como elemental en el trayecto de su oficio como artesana, pues le brindó un paradigma distinto el cual le permitió identificarse con un estilo de vida diferente al convencional.

“Zu” y su actual pareja en evento de ocultismo.

Año: 1999

Fotografía: anónimo.

Con un año de novios Zu es invitada por su pareja a iniciarse como tarotista, en ese entonces, él participó como ponente en el evento “Cultura de fuego y tarot” el cual se llevó a cabo en el Distrito Federal, ella se identifica con un peso importante en este momento de su vida, pues la estabilidad emocional y el amor estaban en su punto más álgido, además de que al iniciarse en la cultura ocultista, comenta ella la llevaron a un equilibrio espiritual durante toda su vida.

“Zu” realizando trabajo de artesanía manual en Zacatecas.

Año: 2002

Fotografía: anónimo.

Justo a un costado de la presidencia municipal de Jalpa, en el estado de Zacatecas es costumbre que los artesanos se instalen los fines de semana a ofrecer su trabajo, y es aquí donde Zu comienza la labor artesanal callejera, siendo este el primer lugar dónde ubica su puesto, empezando así un recorrido por diversas partes de la República Mexicana.

“Zu” en su puesto de artesanías. Puebla.

Año: 2014

Fotografía: anónimo.

Ya con años de experiencia y variedad de piezas artesanales armadas, en 2014 Zu se muda a Puebla y se establece ahí en compañía de su pareja, para ocupar lugar en el corredor del Carolino.

En 2015, Zu comienza a ofertar sus piezas a través de internet y es así como el fotógrafo Manel García se interesa en adquirir algunas de sus obras, las cuales se trabajaron bajo diseño previo a gusto del fotógrafo, y una vez terminados se exportaron a España para ser utilizados en sesión fotográfica, siendo las piezas hechas por Zu posadas por modelos de Coruña. La exposición de las obras aluce a la corporalidad y feminidad del desnudo español y fue exhibida en 2016 en el 3er Foro de expresión Urbana llevado a cabo en La Rioja.

A continuación la obra.

Obra de "Zu" usada por modelo española.
Año: 2016
Modelo: anónima
Fotografía: Manel García.

Obra de "Zu" usada por modelo española.

Año: 2016

Modelo: anónima

Fotografía: Manel García.

Obra de "Zu" usada por modelo española.

Año: 2016

Modelo: anónima

Fotografía: Manel García.

Obra de "Zu" usada por modelo española.

Año: 2016

Modelo: anónima

Fotografía: Manel García.

Obra de "Zu" usada por modelo española.
Año: 2016
Modelo: anónima
Fotografía: Manel García.

