

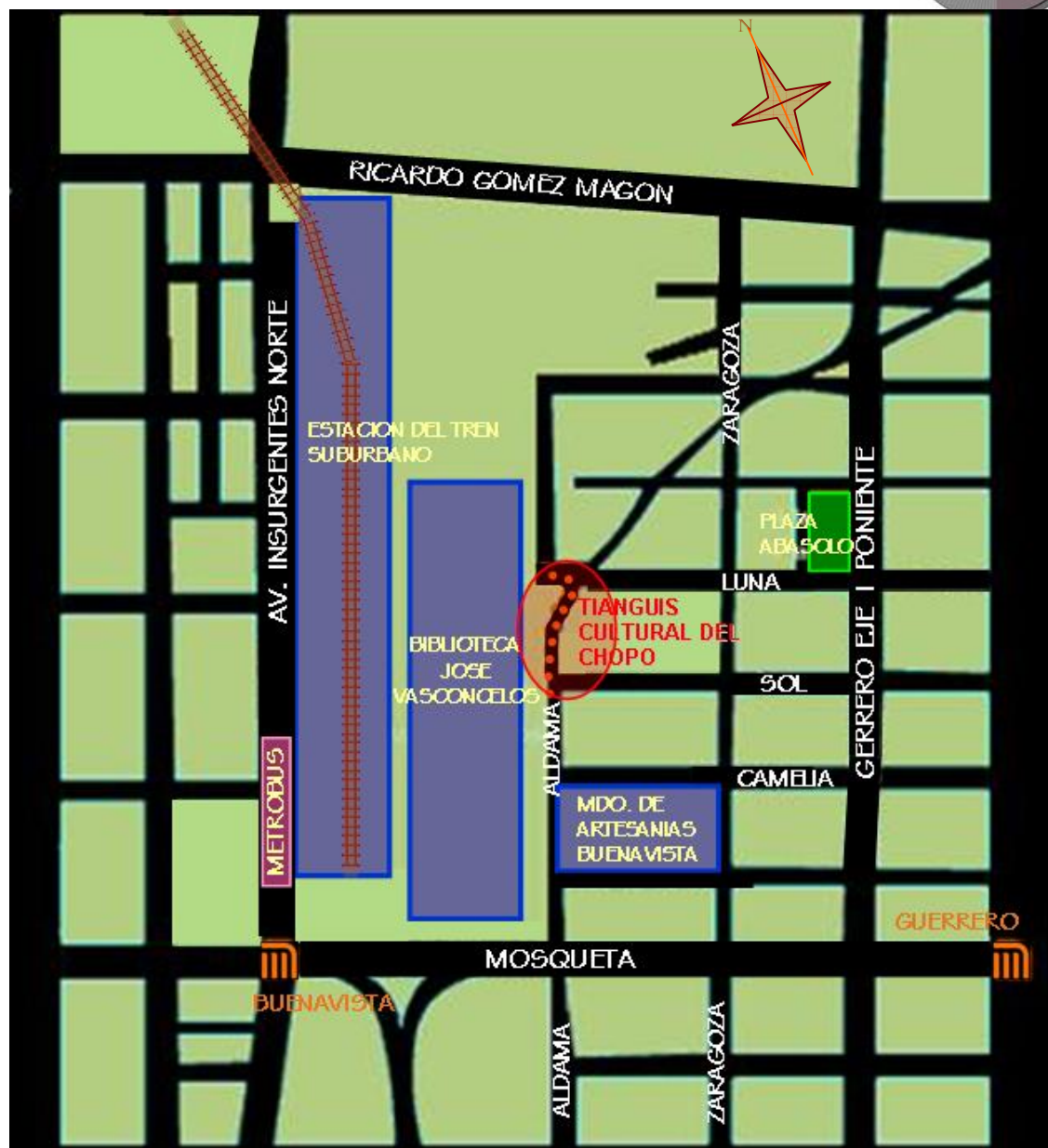
CAPITULO II
ANTECEDENTES

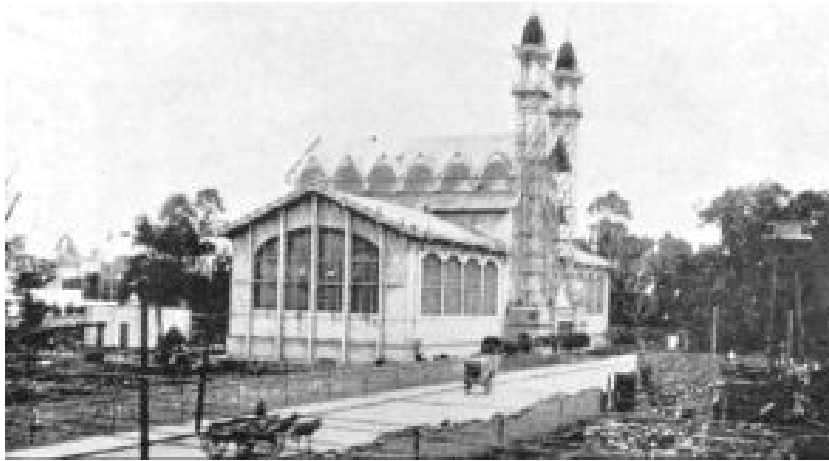
ANTECEDENTES

Ubicado a un costado de lo que fue la estación del tren de Buenavista, el espacio del Tianguis Cultural del Chopo abre sus puertas cada sábado a músicos y coleccionistas que cambian, distribuyen o venden discos. Sobre el sitio uno de sus fundadores, Jorge Barragán, aseguró: “Es un lugar pleno para la tolerancia, donde se permite todo tipo de asunto cultural y no hay ningún problema”.

Y a pesar de todos los conflictos que han tenido, han sabido mantener en pie el sitio, así lo que no los ha vencido, los ha hecho más fuertes y ahora con una actitud más prepositiva y no de tanto desmán, se mantienen firmes ante lo que pareciera una nueva amenaza: Su reubicación, debido al actual desarrollo urbano que se ha desembocado en la zona por las construcciones primero del metrobús, después de la Biblioteca Vasconcelos, y próximamente la conclusión de la rehabilitación del tren suburbano

MUSEO UNIVERSITARIO DEL CHOPO

El Museo Universitario del Chopo es el recinto estelar en la historia del tianguís, pues en 1980 sus promotores culturales organizaron una muestra para intercambio de discos de acetato y revistas de rock. Así fue que el museo fundó y brindó albergue a este tianguís durante algunos años, causa por la cual arraigó como propio el nombre de este lugar.

El museo, se ubica en la calle de Enrique González Martínez -llamada "del Chopo" hasta 1930-, de la Colonia Santa María la Ribera, en México, DF. Sin embargo, cabe mencionar que el edificio tuvo previa historia, pues fue erigido en Alemania, siendo su hogar hasta 1902.

Diseñado por Paul Knoboe, realizado por la Gelsenkirchener Bergwerks, A.G. en el complejo industrial Gutenohffnung-20

shutte, "Mina de Buena Esperanza", en Essen, Alemania y edificado bajo la supervisión de los ingenieros Luis Bacmeister y Aurelio Ruelas y del arquitecto Hugo Dörner¹.

Fue montado con estructuras de hierro, tabique prensado y cristal, y desmontado después en miles de partes para ser trasladado en barco a su nuevo lugar de residencia, México.

Después de establecido el lugar que ocuparía este edificio errante -estilo Art Nouveau-, se comenzó la obra de armado en el año de 1903, concluyéndose por allá de 1905.

¹ Referencia tomada en la pagina de internet: <http://photoblog.parella.com/?cat=81>

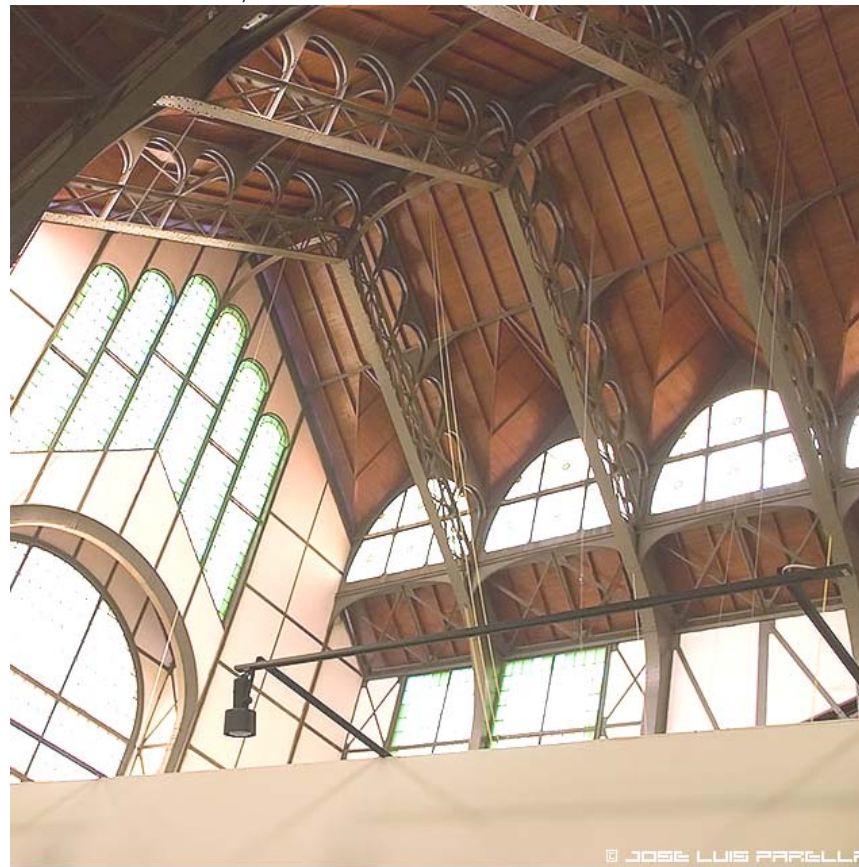

Han pasado ya 104 años del día en que llegaron a México las piezas, y lo más sorprendente es que se haya mantenido firme hasta el día de hoy, siendo la insignia más significativa de la colonia en que se ubica. Por esta razón durante la celebración de los 100 años del edificio en México, Carlos Monsiváis, menciona con sarcasmo: "lo más alentador" de este centenario, "es que no lo hayan derribado para construir en su lugar un *mall*".

Tuvo una larga historial de funciones, pues fue destinado a ser sede de diferentes proyectos: Originalmente fue sede de la Compañía Mexicana de Exposición Permanente, S.A. en 1910 albergó una muestra de arte industrial japonés, inaugurada por el ex presidente Porfirio Díaz con motivo del festejo del centenario de la Independencia de México. En 1913 se convirtió en la sede del Museo Nacional de Historia Natural y finalmente desde 1975 es el Museo Universitario del Chopo, un escaparate de la cultura urbano-alternativa a cargo de la UNAM; causa por la cual siempre ha procurado mantener una naturaleza universitaria de apertura y confrontación.

Debido a que es sede de múltiples propuestas alternativas, es un espacio de resistencia, interesado en cualquier género cultural o artístico y sobre todo es un museo dedicado a los jóvenes. Según palabras de Carlos Monsiváis: "...en el

Museo del Chopo más bien lo que se ha intentado es la experimentación con formas de cultura que no se aceptaban en una sociedad muy convencional, pero sin aquella sensación de confianza utópica en la cultura"

Ha abierto sus puertas a las propuestas contestatarias que no habían tenido foro en ningún otro lugar, y ha buscado mantenerse siempre con esta tendencia. Ha logrado ser

semillero de varias generaciones de artistas, es buscador de nuevos talentos y sus espacios de exhibición, brindan la posibilidad de hacer exposiciones a creadores que habían sido desdeñados en otros lugares.

Jorge Pantoja, uno de los impulsores del ahora autogestionario Tianguis del Chopo y quien fue subdirector del museo durante la administración de la escritora Ángeles Mastretta, quien en 1979 sustituyó a Rodolfo Rivera González, plática sobre sus primeras aspiraciones:

"Hicimos un proyecto dirigido a la cultura popular, las minorías culturales, los jóvenes, niños y mujeres. De ahí se dio una carrera vertiginosa de proyectos, que de alguna manera fueron como la esencia de lo que es el museo en la actualidad: un espacio de la UNAM dedicado a la vanguardia y lo alternativo".

En ese entonces, la propuesta era hacer de ese viejo edificio un lugar de cultura. Así, se crearon talleres de sexualidad y creatividad corporal, de feminismo, de plastilina para niños, exposiciones de caricatura, escultura, pintura, espectáculos con títeres para niños, y mas tarde, junto a estos se sumaría un huésped nuevo: el rock.

Ángeles Mastretta y Gerardo Estrada (la primera, Directora del Chopo en esa época, y el segundo Director General de Difusión Cultural UNAM, hoy en día titular del Instituto Mexicano de la Radio) daban luz verde a una serie de nuevas propuestas de gente como Jorge Pantoja, en busca de una mayor promoción del rock nacional, "nuestro rock" que a pesar de todo, seguía estando vivo muy a contracorriente.

El promotor cultural cuenta que como el museo estaba dando muchos resultados a nivel de difusión, de públicos nuevos y multitudinarios, Ángeles Mastretta metió una iniciativa para mejorar el pésimo estado de sus instalaciones, la cual aprobó el rector Jorge Rivero Serrano.

Destaca: "El Museo del Chopo fue el primer producto exitoso de lo que la UNAM llama extensión universitaria, es decir, sacar la cultura universitaria del campus para retribuirle a la población algo de lo que es dicha casa de estudios. Nos dejaron hacer lo que nosotros quisimos, no había censura. El tiempo que estuvimos ahí, el Chopo se volvió un espacio autónomo dentro de la autonomía de la universidad". Además considera que el Chopo ha cumplido la tarea de difundir y alentar la cultura experimental, pues el perfil del museo es contar con un espacio para la cultura alternativa, nuevas expresiones de la cultura y la cultura de búsqueda.

"El museo ha sido eso: el que la UNAM de alguna manera avale esas formas de la cultura, que no son las de los consagrados, los prestigiados o los de fama internacional, sino de la gente que empieza, que no tiene espacios y está buscando foros."

En ese contexto, Jorge Pantoja abrió espacios y promovió conciertos bien organizados, con profesionalismo, en buenas condiciones tanto para el público como para los artistas.

Y es así como recuerda el día en que le dieron paso para comenzar con un nuevo proyecto, que sin saberlo era el plan que daría justo en el clavo para dar el giro conceptual que se buscaba desde el inicio para el museo. "La Mastretta me

propone realizar un ciclo similar al del Teatro de Arquitectura (...) pero en el Museo del Chopo". Pantoja había debutado poco tiempo atrás como promotor cultural al organizar conciertos de rock en Ciudad Universitaria; esta experiencia le fue útil cuando fue nombrado coordinador de Actividades Culturales en el recinto universitario de Santa María la Ribera, pero Jorge prefirió realizar el primer concurso de composición llamado "El Rock en el Chopo". Después, a partir de una idea de su hermano Antonio, realizó el primer tianguis de la música en México, programado originalmente para los cuatro sábados de octubre de 1980. Aquel proyecto, convertido ahora en el Tianguis Cultural del Chopo AC..

Cuando Jorge Pantoja celebraba 25 años de promotor cultural, Armando Vega-Gil, ex integrante del grupo Botellita de Jerez, enfatizó al respecto del trabajo que ha desarrollado su amigo: "¿Qué sería del rock si no hubiera existido Jorge Pantoja?" También reconoció el trabajo administrativo y operativo realizado por Pantoja: el papeleo, las llamadas, la contabilidad, los pagos, los permisos; "Es una verdadera chinga a nivel administrativo". Pantoja por su parte leyó un texto en el que cuestionó la falta de manejos culturales de los partidos políticos y subrayó en particular su desilusión por las "incoherencias" del PRD en el terreno cultural.

Todo esto ha afectado a la cultura de una manera brutal, ya que nadie quiere invertir en algo que no deja ganancias. En México la cultura del rock siempre ha estado estigmatizada, y nunca se ha dado gran oportunidad a este género de patrocinio y promoción. Por esto, el Museo del Chopo quedó afectado por muchos años, pero no sucumbió ante tal situación, se pidió a muchas empresas su apoyo, y tarde, pero llegó, pues afortunadamente sí hubo de algunas cuantas empresas interesadas.

Entonces vendrían los cambios de directores del viejo edificio. En 1983 Ángeles Mastretta se retiró del Museo para dejarlo en manos de Arnold Relkin, con el que comenzó una nueva etapa de desarrollo para las Artes Plásticas. Dos años después, Relkin cedería su lugar a la Sra. Zepeda, y en 1989 entró Montserrat Galí, maestra de Abraham Ríos y otros ilustres representantes del Tianguis del Chopo. Hay que destacar que a pesar de todos estos cambios, algo que se ha mantenido es el tradicional ciclo de rock programado los días jueves, por donde han desfilado todas las agrupaciones del estilo, tanto de México, como del extranjero. Actualmente, también los sábados hay eventos, turnándose las fechas sin que éstas dejen un estilo musical eminentemente juvenil.

TIANGUIS CULTURAL DEL CHOPO

Su historia...

A falta de espacios de difusión, se creó este espacio que ha ido evolucionando de manera natural y ahora con por lo menos 200 miembros organizados en su Comité, con una calle tomada en plena colonia Guerrero y con visitantes que alcanzan hasta cinco millones anualmente, el Tianguis Cultural del Chopo representa el último pulmón del movimiento roquero de la capital del país, manteniendo vivo su espíritu musical desde hace ya 28 años.

Mediodía del 4 de octubre de 1980. El Museo Universitario del Chopo inaugura dentro de sus instalaciones el primer Tianguis de Publicaciones Musicales y Discos. En ese momento se empezó a escribir la historia de la única asociación de ambulantes que hasta nuestros días se ha dedicado a propagar la cultura del rock en particular y apoyando a diversas manifestaciones artísticas alternativas en general. La idea era hacer un proyecto experimental para reunir a todos los amantes de la música en un espacio de convivencia que fuese algo parecido a una feria, donde los jóvenes pudieran vender, comprar o intercambiar cualquier cosa que cupiera dentro de sus gustos. Pero además se propuso que fuese un lugar donde hubiese presentaciones en vivo y un audiorama con funcionamiento permanente, para crear un lugar bien definido donde se pudiese compartir el agrado por el rock y sus extensiones.

Aunque el planteamiento original se basó en la integración de un conjunto de ideas, el objetivo central era la difusión de la música: un espacio plural en donde de igual manera se compraban o intercambiaban discos, revistas o libros de rock, jazz, música afro-antillana, clásica, de protesta y demás.

Para lograr esta diversidad de géneros auditivos, se enviaron cartas y circulares a disqueras independientes, centros culturales y hasta a los partidos políticos, convocándolos a asistir, participar y servir como medios para difundir y promocionar el evento.

Fue así que diversas compañías disqueras, publicitarias y patrocinadoras, se integraron al proyecto. Finalmente, el Primer Tianguis de la Música abrió sus puertas gracias a la participación de compañías y asociaciones como: "Discos Pueblo", "Discos Fotón", "Producciones de Radio Educación", "Radio UNAM", "Discos INAH", "Nueva Cultura Latinoamericana Records", "Nueva Voz Latinoamericana de José de Molina", entre otros. Este último asistiría al Tianguis durante varias semanas en pro de que se reprodujeran sus acetatos de la colección "Voces Guerrilleras".

Aquel fin de semana ochentero en que se inauguró la exposición, los hermanos Jorge, Jesús y Antonio Pantoja dieron la bienvenida al escaso centenar de visitantes que inauguraron el nuevo modelo para adquirir discos y libros: pagando en efectivo y rescatando una vieja costumbre, el trueque, práctica en la que basó su éxito el naciente mercado. Con el correr de los años, mientras el tianguis se convertía en un fenómeno imposible de patentar, Jorge Pantoja se dio a la

tarea de crear nuevos espacios culturales; así nacieron, por ejemplo, el Espacio Cultural del Sur -en terrenos del Instituto Mexicano de la Radio- o Chopo Sur, en Rockotitlán, aunque ambos tuvieron existencia efímera.

El imperio del acetato extendió rápido sus redes. Y el mercado se centró de forma mayoritaria en el rock y su parafernalia (ropa, colgijes, zapatos, tatuajes, inciensos, etcétera). De manera circunstancial, aunque destacada, había libros, revistas, instrumentos, cassettes y todo lo que el público quisiera y demandara. Tras un corto tiempo el verdadero señor y anfitrión del Tianguis empezó a aplicar una especie de selección darwiniana para acabar retirando de la gesta muchas de las fórmulas musicales invitadas menos las de rock. Fue así como este género cantó victoria.

Ante el asombro de propios y extraños, el éxito alcanzado fue más que inusitado, así como el profuso crecer de asistencia de personas interesadas en este concepto mercantil, por lo que el espacio fue tomando más y más

fuerza. Esta fue razón suficiente para permitirles a los puestos permanecer más tiempo del que se convino inicialmente, dentro de las instalaciones del Museo Universitario. Incluso más tarde, se unieron publicaciones culturales.

Sin embargo después de un tiempo se desencadenó el comienzo del largo peregrinar que del hoy también nombrado tianguis itinerante.

ITINERANTE

Poco fue lo que duraría el gusto a los cerca de veinte "choperos" que formaban el Tianguis, y después de permanecer en el museo el tiempo convenido y debido a los problemas que comenzaron a tener con el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues se quejaban del tiradero que dejaban tantos visitantes, las autoridades del recinto pidieron a los tianguistas que se marchasen de ahí, diciéndoles que debido a la gran cantidad de gente que convocaba este espacio, se le daba un exceso de trabajo a los agremiados. Fue así como el Tianguis salió del museo y los vendedores comenzaron a enfrentarse a una realidad bajo un sol terrible y sobre todo, a una sociedad autócrata y limitada que no quiso ver al rock más que como una forma de expresión rebelde y marginal.

...En ese momento comenzaba un largo viaje.

► **Calle Enrique González Martínez.**

El Tianguís del Chopo traía un espíritu autogestivo en la sangre, y la diferencia entre techo de hierro y cielo abierto no sería un limitante en su desarrollo, la gente aprendería entonces que había que luchar por conseguir y conservar este tipo de espacios.

El Tianguís Cultural del Chopo buscó conservar su espíritu a pesar de los avatares que lo llevaron en 1985 a dejar su casa. Entonces con un historial de cambalache sostenido más por su adicción a la música que por razones comerciales, el incipiente tianguís inició su vida errante, se trasladó a la banqueta de la avenida Enrique González Martínez, antes Chopo, a un lado del Museo. Sin embargo después de algunos años, las quejas, ahora de los vecinos, hicieron que la delegación decidiera moverlos de lugar. Pero el principal hecho que desencadenó la mala racha de vaivenes, -en esta historia de casi veinte años de desalojos y peregrinaciones por distintos lugares de la ciudad de México-, se presentó cuando un sábado, siguiendo un plan bien armado, “las personas de las camionetas blancas” de la Delegación Cuauhtémoc, fieles a las órdenes de un traidor del tianguís, arremetieron contra quienes ya se habían tendido o deambulaban con sus acetatos y libros. Obligando a los tianguístas, con golpes, decomisos

de discos y altercados de por medio, a irse de la calle Enrique González Martínez.

► **Estacionamiento:**

Con sus bultos y la corta experiencia acumulada, los vendedores-truequístas se alejaron del museo. Decidieron alquilar un estacionamiento en las calles de Edison y Sadi Carnot; el costo de la renta y la poca disposición que las autoridades tenían para permitir que se desarrollaran dentro de su barrio, un proyecto tan *sui generis*, desembocó en problemas y los tanguístas decidieron que era mejor salir de la zona. Facilitándose con esto, otro cambio de domicilio del incipiente mercado.

► **Casco de Santo Tomás**

Tras buscar un lugar adecuado con posibilidades, en el que hubiera atención y no desprecio, se instalaron en Casco de Santo Tomás, pero fue una situación complicada por que los porros de aquel tiempo llegaban a armar riñas e incomodaban a los visitantes con sus gritos y relajos, a veces llegaban a atracar y a agredir a quien pasara junto a ellos, esto espantó a los roqueros, por lo que la asistencia de compradores comenzó a mermar y una vez más se vieron en la penosa necesidad de buscar otro lugar al cual moverse.

› Alameda de Santa María la Ribera

Entonces se ubicaron en el quiosco morisco de Santa María la Ribera, ahí permanecieron un corto tiempo debido a que el tianguis comenzó a perder fuerzas por la poca convocatoria que tuvo, eran muy pocos los asistentes a esta zona y amenazaba con desaparecer, por eso decidieron levantar la bandera blanca y marcharse de ese sitio.

› Facultad de Arquitectura

Encontraron un lugar que pensaban tenía posibilidades, así, enfocaron sus esperanzas en la UNAM.

El lugar: Ciudad Universitaria, pues es un recinto en el que la mayoría de los asistentes son jóvenes, abiertos a nuevas propuestas, además una gran ventaja que tenían era que gran número de los estudiantes de allí, eran también asiduos visitantes del chopo. La explanada de la Facultad de Arquitectura, fue su nuevo hogar. Sin embargo no paso mucho tiempo antes de darse cuenta de que el plan había sido un rotundo fracaso, pues al igual que en la alameda, eran muy reducido el número de visitantes y nuevamente decepcionados por las bajas ventas decidieron dar voz de retirada, entonces la naciente directiva buscó una nueva opción.

› La Raza

Esa nueva opción la encontraron por los rumbos de La Raza, en medio de una zona fabril; detrás de los cines. Allí, en medio de fábricas, a espaldas de 'Elevadores Otis', el tianguis sobrevivió varios años. Para estas fechas se realizó el primer padrón y se pusieron cuotas. Y una corriente de tianguistas, comenzó a hacer otro tipo de actividades, como exposiciones de pintura. La primera fue de un excelente pintor: Eduardo Ruiz, integrante de La Hormiga Arriera.

Pero el gusto terminó otra vez a mediano plazo, y una vez mas se marcharon de ahí por las quejas de los colonos.

› Oyamel

En el triángulo formado por Insurgentes, Eulalia Guzmán y Circuito Interior, en la colonia Santa María Insurgentes, está la calle Oyamel, y allí quedó asentando el tianguis. La mencionada arteria está cercana a uno de los barrios más tristemente célebres de aquellos rumbos: El Nopal. Era mitad de los años 80 y en esos lugares el tianguis adquirió más fuerza, empezó a llegar más banda de todos los rumbos de la ciudad; se distinguían ya las filas de chavos dirigiéndose rumbo al Chopo -el nombre ya se había impuesto por sí solo-. Muchos nuevos locatarios surgieron, igual que mercancía, y en

consecuencia, la propuesta se diversificó. Ya se ofertaba de todo: ropa, collares, calcomanías guitarras, llaveros, tatuajes, etc. Obvio, predominaban las grabaciones sonoras: disco, cassettes, los novedosos láser disk y los vanguardistas CD's.

Hubo un intento de arreglo por abajo del agua. Porque ahora el negocio estaba en grande, como nadie se imaginó nunca. Corrían miles y miles de pesos cada sábado. Y había que hacer algo. Hubo intentos de correr a los punks, de eliminar a los ambulantes —porque impedían a los posibles compradores ver los puestos fijos—, y de poner costos absurdos a los productos.

Así que unos tres o cuatro años después, El primer sábado de febrero de 1988, hubo una pelea fenomenal —incluso se habló de un muerto— malandrines de esos rumbos hicieron una visita al Chopo; llegaron con la intención de desvalijar a quien se dejara (locatario o visitante) y sucedió lo inevitable: se armó la gresca. La cual fue perpetrada con un pretexto absurdo por la banda de El Nopal, calle cercana al tianguis, en Atlampa. Con apoyo de la policía —que les cuidaba las espaldas y la huida— cientos de gañanes arremetieron con palos, tubos, varillas y pistolas contra la masa indefensa.

De ahí el tianguis se fue a un estacionamiento en Insurgentes casi esquina con San Cosme, donde se consolidó el Tianguis

Cultural del Chopo. Como allí se pagaba renta, las ganancias sufrían un pellizco. Así que finalmente los choperos organizados encontraron un lugar adecuado: la actual Aldama

▶ Aldama

Ante la urgencia de seguridad para agremiados y visitantes, la representación del tianguis se dio a la tarea de buscar un mejor lugar. Así, en la colonia Buenavista, pegada a la popular Guerrero, terruño forajido que en su nombre lleva el sello, se localizó una pequeña franja en la calle Aldama, en la que hay muy pocas casas habitación, comprende un tramo lineal entre las calles Sol y Luna, este fue el límite establecido por las autoridades de la delegación Cuauhtémoc, que no los deja ir más lejos, ni extenderse, aunque los artesanos, como los llama Jorge Barragán, ya llegan hasta Camelia. El tianguis abarca un área de entre 1800 m² y 1900m². Esta ubicado detrás de la estación de ferrocarriles, a un lado de la nueva Biblioteca José Vasconcelos y a unos pasos de las Artesanías Buenavista, toda una zona cultural. Dicho tramo de la calle Aldama es un área solitaria, custodiada por dos altos muros: la acera oriente, por la barda de una empresa de envíos, y la poniente, por la pared de la termoeléctrica —en desuso— de la CFE.

El primer mes en que el tianguis se ubicó en la referida zona, hubo grandes conflictos, con los vecinos del lugar. Así la tarea para instalarse y ser aceptados por la comunidad no fue fácil, se tuvieron que cambiar ciertos hábitos y costumbres entre los choperos (como *echarse* sus tragos durante la venta, asistir a vender *crudo* e ir cuando se quisiera).

Aquí sentó su base el tianguis. Logrando que la vida nómada al fin cediera a la sedentaria. Este tianguis ha estado aquí desde hace trece años, transformándose en punto de reunión, encuentro y convivencia de chavos de diferentes ideologías y modas que se dan cita los sábados de 9:00 a 17:00 horas.

REALIZACIÓN DEL COMITÉ

Tras encontrar un lugar definitivo, como paso inicial y antes de que llegaran a ellos nuevos conflictos con las autoridades, vecinos o que por cualquier pretexto se quisiera impedir su permanencia en este nuevo hogar, se planeó el desarrollo de una organización que trabajara en alejar los conflictos que existen por el rechazo a este tianguis, además de buscar dar una difusión favorable al tianguis y convocar a los visitantes a la no violencia y al respeto a la zona.

Fue así que se logró constituir un comité de representación y se otorgó un nombre legal al conglomerado: Tianguis Cultural del Chopo, AC. Igualmente, se nombraron dos comisiones: la primera, encargada de la representatividad y organización; la segunda, responsable de cultura y difusión; esta última fue la que otorgó prioridad a fomentar las buenas relaciones con vecinos y autoridades.

Entonces, después de varios cambios de lugar, y muchos conflictos, logró constituirse como una sociedad civil única en el mundo, y por fin tuvieron un lugar fijo, un horario y día de la semana.

ESTO ES EL CHOPO

A partir de la lucha que enfrentaron durante tantos años, los miembros del tianguís, han dado cuenta del espíritu de una época, de los años en que el rock era ninguneado o estigmatizado, de los tiempos de efervescencia cultural y social; días de rabia -dijo Jorge Reyes- "porque no se podía uno expresar".

Sin embargo se ha logrado consolidar un espacio en el que convive gente con creencias y estilos de vida diferente, y que ha sobrevivido a las sacudidas de los años, ha permanecido en pie y seguirá así, gracias a todas las personas que acuden cada sábado a visitarlo y hacen de él no solo un lugar mercantil, también un espacio socio-cultural, antagónico, de lucha y fuerza.

-Barragán apuntó que la importancia del tianguís reside en que ha demostrado que con poco dinero y grandes ideas se puede llegar lejos en lo que se refiere a la difusión cultural en México, y anotó que si no se les apoya para brindarles un espacio arquitectónico, piensan permanecer en el mismo lugar, la colonia Buenavista, por mucho tiempo.

Subrayó que la presencia de entre ocho y nueve mil personas que cada sábado visitan el espacio es lo que impulsa a los

fundadores y a los que trabajan en el mismo a conservar este proyecto, sin dejar de lado los ingresos que tienen por la venta de sus mercancías. Y añadió que el tianguís, caracterizado por ser el único en el mundo en donde se da el trueque, cuenta con legalidad al haberse establecido como Asociación Civil."²

En el corredor del tianguís, una calle no mayor de 300 metros, hay magia. En el suelo está la mayoría de la mercancía, al lado de cada puesto se levantan paredes de libros, discos, playeras, lentes... arsenal de cultura a la vista de todo el mundo. Porque gente de todo el planeta ha pisado este lugar: españoles, japoneses, *gringos*, sudamericanos... todos. Al día de hoy se puede constatar de la continuidad que se le ha dado por parte de la gente del chopo, viendo los resultados con la gran cantidad de asistentes de diferentes generaciones que se dan cita cada sábado deambulando en busca de novedades y ofertas, presentaciones musicales, conferencias y aunque parezca increíble también se muestran interesados en suavizar de vez en cuando sus oídos, para escuchar declamación de poesía, con música clásica de fondo.

Es un espacio descubridor de talentos ya que para todas las bandas no importando el género, es un sitio obligado para dar

² Periódico "El Universal", Encabezado de nota: "Cumple 25 años el tianguís", 08 Octubre, del 2005, México, D.F.

a conocer su trabajo y material, así como también para bandas extranjeras que no tienen el apoyo de alguna disquera trasnacional. Por este escenario han desfilado bandas como: 'Botellita de jerez', 'Maldita vecindad', 'El Tri' y bandas de corte internacional como 'Los ángeles del infierno' y 'Desorden publico'.

“El Chopo es nuestra megabiblioteca, (antes de que se pretendiera construir el elefante blanco que se hará en esa misma calle), nuestra megafonoteca, el único espacio que lo mismo da la oportunidad de leer a Burroughs³, que escuchar

³ William Seward Burroughs (1914-1997), escritor estadounidense y artista experimental. En 1944 conoció a Allen Ginsberg y Jack Kerouac, con quienes colaboró en la fundación del movimiento literario conocido como generación Beat. La experimentación literaria está presente en todas las novelas de Burroughs, donde la fuerza visionaria se combina con la

el primer *demo* de Los Estrambóticos, y de la misma forma acerca a Lovecraft⁴, que al actor cinematográfico Boris Karloff.⁵ Porque en el Chopo lo mismo encuentras, con un poco de suerte, los discos de El Personal como a la mujer que será la madre de tus hijos”. Comentó Jorge Barragán.⁶

Además cuenta con tanta fama y amigos que en el 2005, año en que cumplió 25 años, festejo en grande, estrenó logotipo, editó un par de libros y organizó un mega concierto. La comisión de cultura del tianguis programó conferencias con la participación de gente conocedora del fenómeno Chopo, entre otros, Jorge Pantoja, Federico Arana, Merced Belén Valdés Cruz, David Cortés y Carlos Martínez Rentaría y por parte del tianguis, Abraham Ríos, Enrique Falcón y Alejandro Sánchez Mejorada. Además contó con la participación de Grecia, Ana de Alba y Antonio Sánchez. Y como ritual de añoranza el museo del chopo, permitió al

sátira social y el uso del montaje, el collage y la improvisación. Entre sus novelas destacan: El almuerzo desnudo (1959), Nova Express (1964), Los chicos salvajes (1971), Exterminador (1973), Ciudades de la noche roja (1981).

⁴ Howard Phillips Lovecraft (1890-1937) escritor estadounidense, autor de relatos fantásticos y de terror, cuya obra suele compararse con la de Edgar Allan Poe.

⁵ Boris Karloff (1887-1969), actor británico, identificado con el monstruo de Frankenstein y también con la edad de oro del cine de terror en Hollywood.

⁶ Periódico “La Jornada”, Encabezado de nota: “23 años de afeite”, sábado 04 de Octubre de 2003, México, D.F.

tianguis regresar al lugar donde comenzó todo. Así es como la casona del dinosaurio de la calle de Enrique Martínez -antes Chopo- cedió el honor y recibió nuevamente al tianguis el miércoles 28 de septiembre de ese año.

CONFLICTOS

Lo más importante de aquel tianguis inicial era su carácter anárquico, sin leyes, sin líderes. Pero pronto esa situación terminó. Porque los convenencieros de todo signo sin desasosiego, finalmente se dieron a conocer: Primero los que ansiaban vivir sin trabajar y después los que querían ejercer el poder desde la mediocridad. Esto dio como resultado el encarecimiento de ciertos productos y discos que se volvieron clásicos (por ejemplo, *McDonald and Giles*, de Los Mismos, *Coven* de Witchcraft, *Ceremony* de Pierre Henry y *Spooky Tooth*, por mencionar algunos), además de que comenzó a proliferar la piratería. Además llegó al límite la imposición de reglas al arbitrio de los abusivos.

De suerte que dos ideas de lo que era y para qué servía el tianguis comenzaron a luchar de manera difusa:⁷

- ▶ Los desorganizados —la mayoría— que veían al Chopo como un punto de encuentro de la banda, donde podías reunirte con los cuates y tomarte una cerveza o meterte algo más sustancioso, era ese tipo de gente que llega con la idea de que es un lugar en el que se puede ir a hacer lo que se le antoje, a armar relajo y dejando a un lado la importancia que tiene de ser un sitio donde se abren las puertas a un marco social, en donde se pueden descubrir autores, grupos y arte.
- ▶ Los organizados, que pronto comenzaron a sostenerse nada más de vender los sábados y entonces hicieron todo para cuidar el negocio: nada de drogas y alcohol, y volvieron los intentos de correr a los punks, pues la imagen funesta y agresiva que reflejaban con sus atuendos, espantaban a las niñas y niños ricos que llegaban a comprar y no querían contaminarse con tanto “naco”, con esto lo que se pretendía era limitar el tamaño y el número de los puestos.

⁷ <http://www.difusioncultural.uam.mx/revista/may2001/bucio.html>, “Los veinte años del tianguis del Chopo” Rodolfo Bucio.

En el orwelliano⁸ 1984 los tianguistas traicioneros, ante el auge del tianguis, previeron el futuro; entonces le propusieron a la Delegación Cuauhtémoc llegar a un arreglo: a cambio de reconocerles el liderazgo, se volverían un simple mercado sobre ruedas, con credenciales, toldos de colores chillantes, puestos tubulares, cuotas y todo lo demás. Poniendo en riesgo el concepto de un espacio autónomo y dando entrada a las autoridades para la privatización del Chopo.

Es por esto que si el Chopo no ha crecido más, como debiera, es por sus propios cánceres, no sólo los problemas externos, que cada vez son mayores, también han parado su desarrollo los vendedores choperos omnipresentes, que quieren figurar en todas las entrevistas y dar la cara todo el tiempo. Y son los mismos que se niegan a ceder el timón, acaparando puestos de venta, frenando las nuevas propuestas y expulsando a quienes les conviene. Esa absurda política ha hecho crecer otra oferta marginal: las bodegas

⁸ George Orwell, seudónimo (1903-1950), escritor británico políticamente comprometido. Escribió novelas en las que habla de la lucha por la libertad y contra el comunismo y las políticas represoras. Su condena de la sociedad totalitaria queda brillantemente plasmada en una fábula de carácter alegórico, *Rebelión en la granja* (1945), basada en la traición de Stalin a la Revolución Rusa, así como en la novela satírica *1984* (1949). Esta última ofrece una descripción aterradora de la vida bajo la vigilancia constante del "Gran Hermano". Destaca una frase celebre reconocida de él: *"La guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza"*.

clandestinas que se han abierto alrededor del Tianguis, las cuales tuvieron otra visión, implantaron el concepto y de algún modo abrieron los ojos a muchos vendedores de que las cosas están cambiando, que ahora lo 'in' es el ska, la ropa holgada y las patinetas, y que lo 'out' es un disco en vivo de Paul McCartney en el Foro Sol, el grunge y los tenis con espuelas. ¿Esto es malo?

Pues si pensamos que esto convoca a gran cantidad de chavos que ni siquiera entienden el concepto de lo que es ser un skate, se dedican a rayar su seudónimo o cualquier tontería. Lo peor es que ni la misma gente que se dice responsable y respetuosa hace algo por cambiar las cosas en un Tianguis que se está volviendo totalmente mercantilista. Ahora, el espíritu autogestivo del Chopo se va perdiendo, pero, no como dicen muchos, por los mismos puesteros, sino por la gente que va a estropear todo el esfuerzo y la lucha que se ha enfrentado para mantener el tianguis. Entre otros, porque los hay de todos, son los chavitos y chavitas menores de edad que gustan del ska, rayan coches y molestan a los vecinos de la calle Aldama, inclusive han importunado a los turistas que llegan al Centro Artesanal Buenavista, con la concebida denuncia y el acoso policial.

Sin embargo uno se sorprende de ver el inicio del Tianguís y lo que hoy es en cuestión de contenido. Cuenta con grandes ideas y plantea siempre proyectos de difusión y eventos artísticos abriendo múltiples posibilidades para su crecimiento y evolución. Sin embargo un factor importante que ha colaborado en gran parte a menoscabar la imagen del lugar, son sus viejos y nuevos enemigos: la prensa amarillista así como la prensa roquera vendida a las multinacionales, la policía y los vecinos. Cada uno, a su manera, avienta "perlitas" que han sabido apalea el concepto del tianguís.

Al policía no le falla practicar su deporte favorito: Cuatro o cinco funcionarios llegan en su camioneta policial, buscando al de apariencia "rocker-punk" y aunque no hallan hecho nada, se cobran justicia por propia mano. Otras veces hasta se han atrevido a llegar al Tianguís y agredir a los vendedores o a despojarles de su mercancía.

Por su parte la prensa amarillista también ha jugado su triste papel en detrimento de este espacio sabatino. Los cinco o diez mil que frecuentan el lugar han sido calificados por algunas revistas, periódicos y noticieros como "vagos, mal vivientes y mugrosos". A pesar de que la mayoría de los que se reúnen ahí son jóvenes estudiantes, incluso profesionistas, que abren su marco cultural para conocer nuevas y diferentes propuestas artísticas. Sin embargo debemos aceptar que hay

también promotores de la cultura del "portazo", -vándalos que llegan a los conciertos forcejeando las puertas de acceso para entrar en masa, de a gratis a los eventos en los que se debe pagar- y del fanatismo, que pretenden convertir este tipo de espacios en lugar de nadie o en lugar de todos, un estado dentro de un estado. Para esta gente, el "chelear", el "talonear", el "chemear", es una forma de ser roquero, eso junto con creerse rudo y echar relajo con los cuates.

Pero a pesar de esto, la mayoría es gente prudente, que asiste exclusivamente a disfrutar del evento. Un ejemplo claro de que también estas personas saben comportarse se da en el megaconcierto que cada año se realiza en el Foro Sol, el Vive Latino, en donde siempre desde el primer concierto en 1998 el resultado es de saldo blanco. Cabe señalar que la gente que acude a este evento, es la misma que visita el chopo.

Aurelio González, uno de los primeros tianguístas del Chopo y de los personajes más activos, pues propone cambios, señala errores e incentiva las actividades culturales. Dice que nunca pensaron que el Chopo durara tanto. "La verdad es que nos han rebasado los problemas de organización, porque nunca hemos entrado al juego de corrupción de la delegación, ésta no ha hecho nada, al contrario, permite el ambulante, y eso a

nosotros nos ha creado más problemas".⁹ Durante su gestión la delegada de la Delegación Cuauhtémoc, Virginia Jaramillo, afirmó en sus promesas de campaña que desalojaría el Chopo. Al respecto Aurelio menciona, "Tenemos que reaccionar, trabajar en pleno, ahora más que nunca, dejarnos de politiquerías internas, porque nos podemos ir a pique, tenemos que estar unidos para enfrentar a la delegación".

ASISTENTES

A pesar de ser un lugar reconocido (inclusivo ya a nivel mundial) como espacio de venta y difusión cultural alternativa, el Tianguis Cultural del Chopo se concibe como un sitio de esparcimiento "contracultural", término que ha equivocado el significado de la esencia del lugar, ha sido mal nombrado, puesto que las culturas que conviven en este lugar no son mas que personas con pensamientos e ideales diferentes a los preconcebidos por la sociedad, no en contra de la misma, mejor dicho, buscan darle un diferente significado a su forma de vivir, respetando los pensamientos y gustos tradicionales.

Vale la pena mencionar que entre sus asistentes el color negro predomina, no importa si es terciopelo, organza, estambre, lino, algodón o lycra, es básico en el atuendo utilizado por la mayoría de los visitantes. No importa que el sol caiga a plomo sobre ellos y haga más doloroso y molesto el piquete de la aguja que va formando el tatuaje de dragón, víbora o calavera en alguna parte del cuerpo.

Las joyas plateadas, los collares, pero sobre todo las arracadas y broqueles resplandecen desde los labios, cejas, ombligos y nariz. De ambos lados camina la gente de labios negros y cara pálida similar a la del personaje de la película El Cuervo. Unos con los cabellos morados, rojos o verdes y levantados en puntiagudos ramilletes que se sostienen milagrosamente sobre el cuero cabelludo; los otros con gorras, pantalones flojos y con su inseparable tabla con ruedas, todos compartiendo el mismo espacio.

⁹ Periódico "La Jornada", Encabezado de nota: "23 años de aferre", sábado 04 de Octubre de 2003, México, D.F.

Pero este tianguis está abierto a todo tipo de público que se interesa en conocer más sobre música, así como asistir o participar en las actividades que aquí se realizan. Todas las razas unidas y multiplicándose. Pueblos de progresivos, metaleros, punqueros, roqueros, darketos, poperos, skatos, patinetos, skateboarders, rastas, tagers, escritores, pintores, fotógrafos, disqueros, funcionarios públicos, soldados, burócratas, políticos, etc. Cultura, comercio, discos, conciertos, tacos, eso es el Tianguis

ACTIVIDADES

Comenzó siendo solo un tianguis, pero la demanda así como las actividades que se realizan dentro de este, lo ha convertido en una entidad generadora de múltiples propuestas al margen de la cultura establecida y en un centro de reunión, principalmente para jóvenes, en donde además de la comercialización, ahora ya de todo tipo de productos, se celebran conciertos, conferencias, exhibiciones culturales y otras actividades de expresión artística, lo que ha traído como consecuencia la improvisación y adaptación de espacios, para la realización de estas actividades.

► COMERCIO:

El Tianguis Cultural del Chopo mantiene un sitio privilegiado en el mercado de la cultura subterránea nacional. La lista de artistas de diferentes disciplinas que cada sábado acuden ahí para distribuir sus trabajos -libros, discos, pinturas- entre los locatarios es cada vez mayor; ediciones de Carlos Camaleón, Mario Cruz, Andrés Cisneros, Francisco Zapata y Francisco Jaymes circulan en manos de sus autores, quienes las ofrecen personalmente entre la comunidad choperera. Pero por la naturaleza del tianguis, son los músicos quienes tienen mayor facilidad para exhibir sus nuevas

producciones discográficas: diferentes locales del tianguis venden sus discos y, sobre todo, los roqueros cuentan con una gran vitrina -casi todo el tianguis- para promocionar su discografía. Opciones de venta como las del Chopo, son de gran ayuda para estos productores auto gestores que no cuentan con distribuciones a gran nivel. La lista de discos realizados por músicos independientes, asequibles en el tianguis, es interminable. Cualquiera de estos compactos son fáciles de adquirir en el mercado roquero de la colonia Guerrero, sólo hay que informarse dónde venden tianguistas como Almanza, Torrijas, Ramón García, Donovan o el legendario *Trini*. Por supuesto, hay más choperos que ofrecen material interesante: sólo es cuestión de ir cualquier sábado y preguntar. Hay verdaderas piezas de colección.

En los puestos se venden discos, videos, aretes, ropa y accesorios. Por ejemplo en el caso del puesto del "Chuky", tiene a la venta una gran variedad de indumentaria y atuendos propios de los

géneros Gothic, Dark y Black Metal, como los son los trajes de vinilo y piel, así como las botas altas de piel color negro. Otros más, han llenado sus aparadores de playeras y discos de Ska, Regge, Hard Core e incluso rock Progresivo y clásico de las décadas de los 60 y 70.

Adicionalmente, se encuentran los comercios como "Réplica", que ofrecen una gran cantidad de catálogos de tatuajes y perforaciones de los dibujos, estilos y tipografías más diversas que ofrecen el aspecto tribal que significa el tatuaje ancestralmente.

Además, si uno visita los pasillos centrales del mercado podrá encontrar puestos de venta de piezas, tablas, calzado, ropa y videos del fenómeno "Skateboard" (patinetas), el cual se arraigó en la ciudad desde hace más de quince años. También hay un área (bodega clandestina) para quienes tienen el gusto por el hip hop, esta lleva el seudónimo de "Plaza Peyote"; se

localiza a un lado del tianguís, ahí también se vende gran variedad de cosas para los skaters, como piedras para rayar vidrio, válvulas, música como break beats, hip hop y todo sobre break dance.

También existe otra bodega, ésta especialmente dedicada al skateboard, ahí también se encuentran artículos como en Plaza Peyote, pero hay más objetos sobre la corriente skateboard, como videos y música.

Esto reafirma que ahí no se va a perder el tiempo como muchas personas dicen, se va comprar, a conocer y a conseguir buen material de lectura y de música principalmente, además de que pueden empaparse de la cultura artística alternativa.

En fin, los locatarios están desde temprano, atienden sus puestos desde las nueve de la mañana y los levantan por ahí de las cinco de la tarde. Durante esas ocho horas, los asistentes pueden encontrar en los puestos gran variedad de artículos, ropa, comida, revistas, libros, discos de acetato,

DVD's y CD's de los cuales cuentan con mas de 20mil títulos.

ACTIVIDADES CULTURALES:

La principal característica de este tianguis, es que además del comercio cuenta con espacios culturales, de expresión artística y social. Por ejemplo existe el “espacio de Amnistía Internacional”, es el lugar donde se da información o se realizan campañas a favor de la libertad y la igualdad, por ejemplo se reúnen firmas para desterrar la práctica de la tortura y además también se brinda información sobre métodos anticonceptivos, se abre el espacio para convocar a la gente a respetar al tianguis y a sus visitantes, así como no maltratar, ni causar problemas en la colonia donde se encuentra el tianguis para contrarrestar poco a poco la discriminación y el rechazo de la sociedad común.

Es de suma importancia este esfuerzo de construcción de una sociedad libre de prejuicios, odio y mentiras, en el chopo esto también se transmite por medio

de las letras, imágenes, música y por la mismísima propaganda de los hechos.

A través de estos y otros folletos, libros y cualquier otro medio de información, el ejercicio de la acción directa puede dejar de ser una simple consigna y convertirse en un motor de transformación social revolucionaria, en lo social y en lo privado... hasta en lo íntimo.

En su estancia sobre esta vialidad -en una superficie de mil ochocientos metros cuadrados aproximadamente-, el tianguis ha consolidado su oferta cultural con la creación de los siguientes espacios: un foro para la ejecución de música en vivo, dos galerías, dos módulos de información, una carpa cinematográfica y un espacio exclusivo para los punks.

-Foro para conciertos: “Radio Chopo (Live Performance)”.

Por la necesidad de los vendedores de discos y de los artistas de tener un espacio en donde dar a conocer sus propuestas melódicas, se creó un área a la que se nombro, Radio Chopo, este es el foro central del Tianguis, en el que cada sábado se puede disfrutar de los palomazos y tocadas de infinidad de bandas, unas que apenas comienzan su trayectoria y se dan a conocer, otras que ya son reconocidas pero que cuentan con pocos lugares o medios para hacer promoción de sus discos. Incluso dicho espacio ha tenido oportunidad de alzar se escenario en el Zócalo, dando espacio en ciertas ocasiones y ha recibido a la grey chopera con todo y música, por la gran convocatoria que esta parte ha tenido entre los visitantes del chopo.

Este espacio dentro del tianguis comienza con sus actividades a partir de las 11 y así sus escenarios se llenan de música contagiando a todo el lugar de vida, incluyendo la zona de puestos. Allí han tocado bandas internacionales, de Europa, Estados Unidos, y por supuesto grupos mexicanos. Se presentan mínimo, dos bandas de rock al día y otras con propuestas nuevas de sonidos, (se han presentado más de 1000 agrupaciones). El acceso es libre.

Este espacio esta en la ultima parte del tianguis, el escenario se ubica, a un costado de la última casa de ese lado de la calle, ahí se crea un espacio amplio, pues a un lado se encuentra la entrada de servicio de la C. F. E. termoeléctrica, por lo que la calle en ese punto es amplia, permitiendo acopiarse a un buen numero de espectadores. La gran pared de la casa ayuda a sostener las lonas que protegerán a los músicos y vocalistas de los avatares del clima de ese día, en la pared se montan escenografías o carteles, frente a los cuales se monta el pequeño escenario.

En el mismo sitio se efectúan las actividades *del Libro Club Jesús Luis Benítez*, que ha organizado mesas redondas, innumerables presentaciones de libros, lectura de poesía, performances, cuadros teatrales y actos en apoyo al mismo tianguis.

► Galería de Artes Visuales:

En esta zona se encuentran múltiples propuestas de arte y cosas raras. Aquí es donde se realizan exposiciones de arte plástico, de cultura visual e inclusive llegan a exhibirse poemas y comentarios trascendentes. Esta dedicado a exhibir trabajos de artistas plásticos (escultura, pintura, arte popular, dibujo, etc.). Este espacio va tomando fuerza debido al creciente interés de los visitantes por entrar a echar un vistazo y conocer más sobre arte visual y las propuestas de los nuevos artistas.

► Galería Fotográfica: “De la Calle y en la Calle”.

En 1994, a iniciativa de un reducido grupo de fotógrafos denominado Cultura Visual, surgió en el Tianguis el espacio de exposiciones De la calle y en la Calle. La experiencia callejera ha ido consolidándose a lo largo de cinco años de labor, mostrando el trabajo de numerosos fotógrafos jóvenes. La idea de abrir este espacio alternativo se dio como respuesta al poco interés que existe por exhibir la nueva fotografía. Lo realizado en esta galería callejera ayuda a comprender los temas y los motivos que mueven a los fotógrafos de la década de los 90.

© Enrique Rivera

© Enrique Rivera

Antonio Oropeza

“De la calle y en la calle es una aventura de la imagen. Reconocidos en ella, los asistentes al Tianguis Cultural del Chopo hacen de este espacio callejero un lugar de referencia cultural. Organizado por el colectivo de fotógrafos Cultura visual, la singular exposición sabatina permite la mirada crítica y el disfrute de la actividad fotográfica...”

Javier Hernández Chelico¹⁰

“¿Qué es la fotografía? Mas allá de un espejo de la realidad, la fotografía nos obliga observar a través de los ojos del fotógrafo un fragmento del universo que es al mismo tiempo una región del mundo, de su creador.”

“...De este modo la fotografía no es una mimesis o copia, antes bien de la develación de una realidad doblemente iluminada por el ojo del fotógrafo a la luz.”

Samuel Morales Escalante¹¹

¹⁰ Escritor Crítico de “La Jomada” chelico@mexico.com

¹¹ “La fotografía y el espacio urbano”, (extracto), México, D.F.

► Espacio Anarco Punk

Este es un espacio en el que obviamente los integrantes son chicos Punk, es un espacio en el que se reúnen los punketos, para convivir, conocer gente, entender más sobre el anarquismo y la cultura punk y anarco-punk, se les orienta para que su comportamiento no sea agresivo y dejen de ser satanizados. De ahí el que quiera tomar lo bueno u omitir estos consejos y hacer de su vida un relajó. Además aquí se celebran conferencias y pláticas. Este espacio está ubicado a un lado del Foro "Radio Chopo".

Todos estos espacios han sido partícipes de numerosos eventos celebrados cada sábado, sin estos espacios el chopo no sería lo que es, es parte de la esencia del lugar, un sitio lleno de cultura y arte, de desenvolvimiento y esparcimiento.

Al mismo tiempo este lugar es uno de los pocos foros, inspirador de otros espacios alternativos, como El Circo Volador, El Faro y el Multiforo Alicia, donde convergen jóvenes de todas las edades, gustos musicales, tendencias políticas, literarias y modales. Y si es un foro inspirador, no podía dejar de ser una fuente de inspiración. Este lugar tiene en su historia mucho material de donde cortar, por lo que ya se han hecho numerosas publicaciones sobre su largo peregrinar y todo lo que ha acontecido con este lugar en estos 27 años. Una de las publicaciones más recientes es el libro *"Tianguis Cultural del Chopo. Una larga jornada"*, de Abraham Ríos Moctezuma, ediciones AB.

REUBICACIÓN:

El Tianguis Cultural del Chopo libra una batalla para establecerse definitivamente, ya sea en la calle que ocupa hoy en día o en algún lugar permanente que no acarree los problemas actuales de vialidad, seguridad y funcionalidad. Es decir, un sitio con los elementos arquitectónicos adecuados. Los integrantes del Comité de Representación piensan en una plaza de las que el gobierno capitalino ha construido para vendedores ambulantes.

Últimamente la situación no es tan clara para el Tianguis. Existe un riesgo latente: la pretendida reubicación de este espacio alternativo juvenil. Después del pronunciamiento público hecho por la Delegación, con el objetivo de reubicar al Tianguis del Chopo. El Sr. Armando Barreiro (subdelegado territorial de Tlatelolco- Santa María, hasta el día 30 de octubre del 2003) en representación primero de la ex delegada Dolores Padierna y posteriormente del jefe delegacional interino José Alfonso Suárez del Real, dio la oportunidad a los integrantes del Comité de Representación del Tianguis de externar los puntos de vista y preocupaciones sobre el asiento del tianguis. Se creó una Mesa de Análisis y Evaluación, que la Delegación y la asociación del tianguis establecieron a partir del día 22 de julio de ese año. Entre los

puntos acordados en esa Mesa, destacaba la entrega de propuestas y soluciones por ambas partes.

En un comunicado elaborado por el Comité del Chopo el día 9 de septiembre del 2003 y dirigido a las autoridades delegacionales, se reflejaba la inquietud de entonces, y que más tarde se incrementó por la falta de diálogo con la entonces entrante administración delegacional, que encabezaba Virginia Jaramillo. En el citado documento se destacó que la problemática consistía básicamente en cuatro puntos:

- ▶ La apertura y funcionamiento irregular de bodegas (establecimientos mercantiles tipo plaza),
- ▶ la tolerancia a los establecimientos mercantiles de venta de alcohol,
- ▶ los asentamientos irregulares de vendedores y
- ▶ la inseguridad pública.

El 9 de septiembre la representación del tianguis le entregó su propuesta al delegado Alfonso Suárez del Real, y el quedó en dar la suya el 23 de septiembre. Pero, no sucedió así.

Sin embargo el 21 de septiembre apareció publicada la convocatoria a una consulta vecinal en la colonia Buenavista, para "conocer el grado de impacto social que provoca... la instalación del Tianguis del Chopo" y así efectuar "acciones a corto y mediano plazo" para lograr "el bienestar social" de la zona. Esto se dio en una acción unilateral de la Delegación, y dos días después, día en que quedaron en entregar sus puntos resolutivos, no se entregó propuesta alguna, y sí, una respuesta como si en el documento dado con las propuestas de los choperas, hubieran hecho una simple petición.

En una carta enviada por parte del Comité de Representación del Tianguis, al entonces Jefe de Gobierno Andrés Manuel López Obrador se le habló al respecto:

["Suponemos que el proyecto de reubicación se debe a la construcción de la Megabiblioteca, sin embargo, las autoridades del CONACULTA afirman que no estorbamos. Entonces, ¿A que motiva la vehemencia delegacional por desalojarnos, si durante años se hizo caso omiso de las peticiones de vecinos y tianguistas para resolver los problemas existentes? Su obstinación ha llevado a no respetar los acuerdos de una mesa de negociación y a la utilización de los vecinos para lograr un objetivo ya cocinado.

Sr. Obrador, en nuestra propuesta entregada el 9 de septiembre a la Delegación, reafirmamos lo dicho en diciembre de 2001 a la entonces

delegada Dolores Padierna: nos gustaría que se haga la PLAZA Tianguis Cultural del Chopo, llevando sus características culturales, comerciales y alternativas a un espacio seguro. Reubicar el Tianguis de una calle a otra para nada es solución.

Sr. Obrador: Le solicitamos su intervención, ya que la Delegación afirma no tener los medios para darnos seguridad en la calle, ni los recursos económicos para financiar una PLAZA. Creemos que esto es posible, pues usted ha sostenido en diversas ocasiones, que la construcción de PLAZAS es una alternativa para el establecimiento informal en vía pública, y creemos que esta propuesta toma fuerza al tratarse de un espacio cultural."]¹²

Pero la delegación y el mismo gobierno han hecho caso omiso a las decenas de escritos emitidos por el comité, y se iban heredando el problema de administración en administración, pues las reuniones y pláticas que se celebraban, siempre quedaron inconclusas. Sin embargo después de 4 años de celebrada la consulta vecinal y de estos conflictos mencionados, el tianguis sigue montando sus puestos y realizando sus actividades cada sábado, sin faltar ni uno solo, ahora le ha quedado claro a las autoridades delegacionales y al mismo gobierno del D.F. de que no es nada sencillo deshacerse así como así de este espacio, por lo tanto se

¹² <http://tianguisdelchopo.8m.com/>. Carta publicada en el periódico "La Jornada" el día 25 de Octubre del 2003, dirigida a Andrés Manuel López Obrador, redactada por el Comité de Representación del Tianguis.

encuentran mas abiertos al dialogo. Y con la disposición de participar en la construcción de la plaza que tanto han pedido los tianguístas. Además de que la Biblioteca José Vasconcelos no tardara mucho tiempo en reabrir sus puertas, -después de que se cerro por los pendientes de la construcción, es por esto que el gobierno capitalino tiene mayor interés en colaborar para que se comience con un plan maestro de asentamiento permanente para el tianguis. Ha abierto nuevamente sus puertas para dar continuidad a la anterior mesa de dialogo y llegar por fin a acuerdos en los que ambas partes queden beneficiadas. Sobre todo porque además de la nueva biblioteca existen nuevas construcciones en proceso de construcción, que van dando poco a poco una trascendencia urbanística a todo este entorno. Igualmente por parte de los integrantes y usuarios del tianguis, es de suma importancia que por las actividades que ahí se realizan van surgiendo ciertos requerimientos espaciales, además de que debido a la popularidad que va tomando día a día, pide a gritos que se les construya un lugar donde asentarse. Haciendo muy necesaria la conclusión de este conflicto con acuerdos pacíficos, para evitar mas roces y problemas, entre autoridades y tianguístas. Pero el traslado no es una decisión fácil, ni unilateral, debe ser por consenso, porque no sólo se afecta al Chopo, como bien señala Eduardo Martínez - integrante del comité:-

"Este no es un espacio únicamente de los vendedores o de los que conforman la organización, sino también de los miles de chavos que cada sábado vienen a comprar, intercambiar e inclusive a vender. Nosotros pensamos que esta calle nos la hemos ganado, y nuestra prioridad es permanecer en ella. Y si no, como lo expusimos en una carta abierta enviada a López Obrador: nos gustaría que se haga la Plaza Tianguis Cultural del Chopo"¹³

“ANUNCIAN MÁS OBRAS EN EL NORTE DE LA CAPITAL”

-Para mayor fundamento en esta parte sobre la reubicación, vale la pena hacer un paréntesis para citar a modo de resumen una pequeña nota del periódico “La Jornada”, publicada el día martes 6 de septiembre del 2005.-¹⁴

“El gobierno capitalino anunció obras adicionales a la Biblioteca José Vasconcelos y al tren suburbano, -que correrá de Buenavista a Cuautitlán Izcalli, en el estado de México-. Tras señalar que la Biblioteca José Vasconcelos y el tren suburbano impactarán de manera positiva la delegación Cuauhtémoc y el norte de la ciudad, el Gobierno del D.F.,

¹³ Periódico “La Jornada”, Encabezado de nota: “Envuelto en la polémica, el Tianguis Cultural del Chopo cumple 23 años”, Sábado 4 de octubre de 2003, México D.F.

¹⁴ <http://www.jornada.unam.mx/2005/09/06/043n1cap.php>

anunció que la administración capitalina realizará obras de infraestructura y equipamiento complementarias, con las que se espera el traslado adicional de 3 millones de personas en la zona de Buenavista. Indicaron que estos trabajos permitirán modernizar... y recuperar el aspecto urbano de la zona noroeste y contribuir a una mejor relación entre los gobiernos local y federal.

Dichas obras concurrirán con otras que realizó el gobierno capitalino, como el Metrobús, e indicó que todos estos servicios beneficiarán a las delegaciones Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y Azcapotzalco, por lo que será necesario adecuar la infraestructura para que el impacto sea positivo y no se vuelva un problema. Y debido a que se rehabilitará una zona que quedó subutilizada tras el cierre de la terminal Buenavista de Ferrocarriles Nacionales, será necesario hacer modificaciones especiales para conectar entre sí, por ejemplo, la línea del Metro y la incorporación al Metrobús.

Inclusive habrá un rediseño de las rutas de transporte, en especial de los microbuses, para dar eficiencia a la llegada y salida de los pasajeros del tren suburbano.

El impacto positivo se observará en la mejoría de los servicios del mercado de artesanías de Buenavista, el reordenamiento

vial en las colonias circunvecinas, además de que el gobierno hablo de que tratara de escuchar las peticiones de los representantes del tianguis del Chopo para comenzar a hacer palpables las propuestas que choperas y autoridades plantean; y además de esto, se desarrollará un centro comercial hacia la zona de Insurgentes, a fin de alentar un área de prestación de servicios en la delegación Cuauhtémoc.

La biblioteca, conjuntamente con el proyecto del gobierno capitalino para transformar la torre de Relaciones Exteriores, ubicada en Tlatelólco, en un espacio cultural, contribuirán a dotar al norte de la capital de infraestructura para las actividades culturales y artísticas.

Por ello, hablando del Chopo, debemos tomar en cuenta que a un lugar que ha traído consigo la confluencia de manifestaciones artísticas, estéticas y literarias, no se le puede seguir llamando “tianguis”, a pesar de que este sea el apelativo que siempre ha llevado, porque empero de que el giro principal que tiene es el propio de un lugar de comercialización y trueque, se ha convertido en un centro de reunión de diferentes culturas, en donde al mismo tiempo se han generado obras de expresión artística. Esta es una razón muy fuerte para no permitir la desaparición de un lugar tan significativo ya en el país, en el que a pesar de los conflictos sociales que absurdamente ha causado, surgió por generación espontánea debido a la demanda de asistencia que ha tenido, demostrando con esto la importancia del lugar y la necesidad de apoyar su permanencia y fortalecerlo con su reubicación a un lugar digno.

CONCLUSIONES

Las culturas que en este tianguis convergen (Darks, punks, metaleros, hippies, etc.) han sido y son menospreciadas pues no cumplen con los parámetros preestablecidos por la sociedad, culturas siempre mal vistas pero que a pesar de esto no dejaron de existir, (simplemente en el valle de México calcula entre 5 y 7 mil punks), por ello es necesario dejar a un lado todos los tabúes e ideas absurdas que lo que dejan es discriminación a un gran número de personas, que lo único que han buscado es conseguir obtener aceptación y lugares de identificación cultural en donde convivir y expresarse libremente y sin prejuicios.

En el Chopo hay soledad, porque falta mucha gente, pero pareciera que se va vaciando no sólo de ideales, sino de actitudes, y hoy sólo vemos roqueros de pose y calcomanía. Por eso se debe buscar replantear la idea original que se tuvo de este sitio, y que se ha ido perdiendo por todos los conflictos por los que ha pasado. “Hay un montón de gente y cada vez llegan más, pero cada vez hay menos interés en devolverle la dignidad que tanta falta hace a nuestro rock, comprado por las multinacionales”¹⁵. También el Chopo es la

¹⁵ <http://groups.msn.com/3pzone/elchopo.msnW>

fuerza de la que se habla, es que este es un lugar de justicia para los jóvenes, que por ser roqueros, punks, metaleros, rude boys, darks, industriales, poperos y demás, se satanizan en una ciudad y una sociedad que no se da cuenta que ellas mismas están dando motivos para rebelarnos, para ser gente activista consciente y jamás manipulada.

Total: luego de 29 años que el Tianguis Cultural del Chopo ha sobrevivido pese a los transas que lo dominan. Aún es posible ir a platicar con personas cultas y realizar festejos, para después, cambiar, comprar o vender buen material musical, tomarse una cerveza helada en los alrededores y luego regresar a convivir, no hablar con los gandallas que rondan por ahí y sí ver discos que para muchos eran una leyenda al oír *Vibraciones* alternativas. Todo eso a pesar de los comerciantes de cualquier laya que han sentado sus reales en ese espacio que debería ser colectivo y unos cuantos han secuestrado en aras del billete.

El dilema a resolver es: ¿cómo encontrar la forma en que exista este tipo de lugares donde los jóvenes tengan la libertad de estar, juntarse, reunirse, intercambiar objetos culturales, sin alterar el estado de ánimo de los vecinos censores o de las necias reacciones de la policía?

No hay otro lugar como El Chopo en el mundo. Ahora los puesteros hasta exportan la idea y su funcionamiento; por ejemplo a Los Ángeles o en Monterrey o ha quienes quieren un espacio semejante. Cada sábado en la colonia Guerrero una leyenda nace por la mañana y muere al atardecer.

...“Pero no es el búho de Minerva el que levanta el vuelo en el ocaso, sino un buitre cebado que aprieta un buen fajo de varos”.¹⁶

Este es el Chopo, rocanroleros al grito de guerra, tianguis con un espacio para que toquen los grupos, una pequeña galería en la que cada sábado hay una muestra fotográfica, una calle que ha dado la vuelta al mundo.

¹⁶ Rodolfo Bucio, Filósofo, Fue becario en narrativa del INBA-Fonapas (1982-1983) y del Centro Mexicano de Escritores (1985-1986).

USUARIOS: PRINCIPALES TENDENCIAS.

► Rock

Debido a diferentes opiniones y puntos de vista, el rock ha tenido siempre más comentarios negativos que positivos. Si bien es cierto vivimos en una **sociedad** libre, en donde cada **individuo** tiene derecho a obrar de acuerdo a su parecer. Sin embargo, el hablar de éste género es causa polémica entre la sociedad conservadora al ver a un muchacho o muchacha de cabello largo, vestido de negro, agitando su cabeza al ritmo de la música y haciendo un signo extraño con sus manos. Eso es un "rockero", lo que creen ver es a un alcohólico, drogadicto, ocultista y satánico. Y no se dan cuenta de que para ser gente así no se necesita ser roquero precisamente, hay chorros de gentes en todos lados con esos vicios y creencias inclusive ejecutivos y políticos de prestigio llegan a estar metidos en estas cosas. Y no se juzga igual a estas personas. No por una minoría que no sabe lo que es ser roquero y busca en este ambiente un escape de la realidad, se debe de generalizar. La mayoría es gente digna con ganas de oír la música que les gusta.

El rock como género tuvo su origen en los años 40, fruto de la unión del rythm and blues, jazz, swing, country y folk irlandés.

Se consolidó en los años 50, cuando la tendencia musical en el mundo **cambio** drásticamente con el rock'n roll, teniendo como cuartel general a **Estados Unidos** e **Inglaterra** para influenciar a músicos de diferentes países.

Llegando a los años 60, el movimiento Hippie toma fuerza en América. Proponían la espontaneidad como forma de vida frente a una sociedad materialista. Entran entonces en escena grupos rock como The Doors y The Beatles, con una propuesta nueva de libertad de acción y expresión, además de independencia social y de mentalidad.

El movimiento rockero de fin de siglo (desde los años 70) surgió con la llamada "movida de San Francisco", liderada por Bob Dylan quien siendo un talentoso músico country, terminó de inventar la música cuando le puso electricidad y distorsión a su guitarra.

En la época contemporánea se ha apreciado en el mundo el desfile de innumerables "bandas" de rock, de todo estilo, como los Back Sabbath en los 70's, Guns'n Roses o Hellowen en los 80's y Metallica y Rhapsody en los 90's, sin dejar de lado a bandas más nuevas como Korn y Limp Biskit, que han modificado una vez más al movimiento rockero mundial.¹⁷

¹⁷ monografias.com

► Punks:

El movimiento punk nace en en la década de los 70's, se puede decir que en "dos ciudades" mas o menos al mismo tiempo. Por un lado New York y por el otro lado Londres. Pero va evolucionando por distintos caminos y no tarda en

extenderse por todo el mundo como estilo musical, como actitud de vida. Fundamentalmente el punk llevó la agrupación de rock a la gente común, contra el músico-estrella de rock virtuoso, así el punk comenzó a gestarse cuando el rock dejó de ser para algunos jóvenes un medio de expresión, de rebelión y denuncia, para convertirse en un producto más de las grandes disqueras.

Otro detonante fue la crisis económica y política que entonces se vivía en Inglaterra y que sumada al desencanto de los jóvenes por la falta de oportunidades y el aumento del desempleo, abrió la brecha para un movimiento que sirvió como grito de protesta y que encontró en las actitudes rebeldes y

anarquistas el escape de la realidad y el sentido de la vida. Así, el punk surge como forma para liberar el descontento.

Ser punk no es sólo tocar u oír música punk. Ser punk tiene toda una implicación filosófica, que podría definirse en gran parte como vivir contra la corriente social. Los punks en su mayoría son rechazados por la sociedad por ser "diferentes", ellos a su vez rechazan a la sociedad, en la que critican la uniformidad: "todos son iguales". Los punks rechazan los dogmas, y creen que no existe una única verdad. No paran de cuestionar todo lo que los rodea, desprecian las modas y la manipulación mediática. Esto es lo que diferencia a los verdaderos punks de aquellos que solo copian su estética, como los que a partir del año 2002 se unieron al nuevo *boom* punk, donde los adolescentes usaban la estética, descartando la filosofía. Muchas bandas o intérpretes que sí pretendieron comercializar la estética punk fueron: Avril Lavigne, Airbag, Panda, Blink 182, etc. siendo categorizadas por algunos dentro del subgénero Skate punk, Happy punk o Pop punk.

► Skates

Un canto de Libertad, Esperanza, Baile, Sudor y Pasión.

La palabra ska en sí fue inventada por Cluet Johnson, un bajista, que solía saludar a sus amigos diciendo “hey skavoove”, lo cual según algunos, es incluso una onomatopeya del sonido de la lira.

El ska nació en Jamaica a principios de los años 60 luego de que este país se liberara del yugo británico. Al igual que el raggae, también se considera la música nacional de Jamaica y sus letras y actitud reflejan optimismo y fe en su cultura además de una notable preocupación por asuntos sociales y políticos.

Desafortunadamente para ellos, el desencanto no tardó en llegar. A principios de los 70, los jóvenes de los guetos jamaicanos no tenían ya motivos para ser optimistas. La miseria económica, el desempleo y la marginación sistemática por parte de su gobierno opresor, los llevó a crear su “propia nación” y a identificarse así mismos como *rode boys*. El ser *rudie* les confería una identidad propia y les daba presentación dentro de una sociedad que pretendía ignorarlos. El ska estaba de moda por ese tiempo y ellos lo adoptaron como su música.

En México los skatos enarbolan al no racismo y la tolerancia; usan pantalones flojos, debajo de la cadera que simboliza su desacuerdo con las normas establecidas y sombreros o gorras con detalles en blanco y negro como metáfora de la mezcla racial. La mayoría luce perforaciones y a veces se ponen camisas de obrero con logotipos de grandes transnacionales como Ford o Coca-cola a modo de sátira, simbolizando su desprecio y odio contra el brutal capitalismo, a algunas se les cambia el *slogan* dándoles un nuevo sentido irónico, rabiosamente burlón. Al McDonald's, por ejemplo, le ponen Marihuana y al de Adidas, Ácidos.

Todos andan con su mochila a la espalda o en el frente y unos cuantos cargan muñecos de peluche, lo cual a los no iniciados podría parecerles ridículo, pero tiene un significado bastante

profundo. Simbolizan la infancia añorada, perdida o robada y a la vez también son una protesta furiosa por todos los niños violados, muertos de hambre, desnutridos a abandonados a su suerte en las calles.

Otra de las particularidades de ellos, quizás la que llama mas la atención de la gente, es el uso de mascarar antigás. Esto también tiene su explicación: las antigás representan a la clase obrera a la cual muchos de ellos pertenecen, como en el Surf las de los luchadores simbolizan la aceptación y la trascendencia de los elementos de la cultura popular mexicana.

Algunos skates han incorporado el graffítí y la patineta a su modo de vida.

El movimiento skate siempre se ha caracterizado por su dinamismo, no sólo en lo que a píruetas se refiere, sino también en lo que concierne a inquietudes culturales, artísticas y viajeras, son pintores, graffiteros y fotógrafos, su arte es muy urbano, tienen un afán de cosmopolitismo, en su arte plasman obras de protesta social, de racismo, en contra del totalitarismo político y a favor de la paz.

Los patinadores han dejado huella también en la moda. -pantalones caídos y con bolsillos, ropa color sepia, beige y camisetas coloridas. Y por supuesto, la música es indisoluble de esta disciplina, se ajusta en todo momento a estilos como punk, hip hop, acid jazz y breakbeat, además de algunas tendencias de hardcore y metal.

La relación entre el punk y el skate siempre ha sido especialmente estrecha, de tal modo que cierta parte de ambas subculturas se considera territorio común de las dos. Además de la música, algunos detalles como cierta ropa o forma de pensar.

Los estilos melódicos de las bandas de punk californiano imitaron por grupos dentro y fuera del ambiente skater, dando lugar a lo que se conoce como skate punk o skate core.

► Hip-hop

El Hip-hop es un movimiento de carácter artístico y musical surgido en la década de 1980 en el seno de la comunidad urbana de origen afroamericano e hispano en Estados Unidos. Durante los primeros años, el hip-hop estuvo caracterizado por tres fenómenos: el rap, las pintadas artísticas conocidas como graffiti y el baile acrobático llamado break dance. Hoy día el término se aplica, sobre todo, a un estilo de música de baile, que en muchos casos puede ser una evolución de la tradición musical negra -como el soul, el funk, el rhythm and blues y a veces también el jazz- utilizando los medios tecnológicos de los estudios de sonidos modernos.

Este movimiento comenzó a principios de la década de 1980, cuando los adolescentes de las barriadas negras buscaron su autofirmación a través de formas artísticas nuevas y originales como alternativa a las luchas callejeras y a la delincuencia de bandas. El rap desarrollado por ellos, un rapidísimo canto recitativo con una base rítmica sencilla de bajo y batería, es el punto de partida de esta tendencia y constituye uno de los fenómenos más influyentes y de mayor éxito comercial de la música pop de la década de 1990. Las características de este estilo son una percusión rítmica generada con sintetizador, las citas musicales obtenidas mediante la técnica de muestreo a partir de discos antiguos de soul, funk o rock, el ritmo vocálico del rap y las frases cantadas breves, generalmente a cargo de voces femeninas, al estilo de la música soul.

► Graffiteros:

El graffiti siempre ha existido pero el desarrollo artístico del graffiti se debe a los jóvenes hip-hopperos de New York en especial en Boogie Down Bronx. Sin embargo en México la "onda" hip hopera es de poca trascendencia, sobre todo en el D.F. es muy reducido el grupo este grupo, en México mas bien los que se dedican a rayar son los skates. El "rayar" como dicen los graffitteros se basa principalmente en el pintar con aerosol el mismo nombre de los artistas o imágenes y todo aquello que el artista quiera. Además de ser una forma de pintura difícil y de gran valor artístico -aunque forme parte del "arte urbano"- es parte de ese afán por tener prestigio en su medio. Todas las formas de Hip-Hop tenían algo en común: daban nombre y "status" en el barrio a sus protagonistas.

Por otro lado hay que admitir que el impacto de estos estilos dentro de la industria de la música es increíble, pero la conciencia de esta cultura no está en el ambiente musical comercial, existen raperos que han ganado miles de dólares en copias vendidas sin que una sola canción de su disco sea escuchada en la radio. De la misma manera hay cantantes que son conocidos en muchos lugares siendo cantantes de carácter underground "no comercial".

► Reggae

En los años 60 las primeras notas de reggae sonaron en nuestro país y a partir de entonces el movimiento Rasta no ha parado de crecer. Sin embargo, no fue sino hasta los años 80 cuando se asimiló

más y comenzó a entenderse como una cultura y no sólo como un ritmo musical. Fue entonces cuando surgieron los primeros grupos de reggae mexicanos y empezaron a ver *dreadlocks* (Rastas) en las cabezas de algunas personas. Pero los rastafaríos no son sólo greñas, hierba y reggae. Esta tribu urbana tiene bases muy profundas que engloban toda una concepción del universo y una filosofía vital.

La cultura Rasta tiene su origen en la religión Rastafari, que surge en África a finales de los años 20 cuando Etiopía se crea un movimiento religioso basado en un libro llamado La

Biblia del hombre negro o Holy Pby. Este libro afirma que los Africanos son los verdaderos descendientes de Abraham y de Jacob, y el viejo testamento en su historia, pero que los blancos cambiaran todo para dejarlos fuera. Se habla de Jah (Jehová) como un Dios bueno y amoroso, y hay en el libro profecías de que renacerá en el continente negro.

En 1930 es coronado en Etiopía un hombre llamado Ras Safari Makonnen, rey de reyes, señor de señores y es proclamado como la manifestación de Jah en la tierra. Su nombre de emperador es Haile-Selassie, y desde ese momento se respetó como a Dios, y de su nombre surgió el nombre de la religión Rastafari.

Esta religión llegó a Jamaica, en donde empezó a crecer más que en ningún otro lado y se fundaron las primeras iglesias. Poco a poco, la reverencia a Haile-Selassie se hizo mayor y aparecieron movimientos Rastas como el Nyabinghi y Las 12 tribus de Israel, a los cuales se refiere Bob Marley en algunas canciones.

Los colores rastas, verde, rojo, amarillo negro simbolizan África. El verde, la tierra; el rojo, la sangre derramada; el amarillo, por el oro robado y el negro por la gente africana. Son colores de la lucha y de orgullo por su historia.

En los años 60's, todas estas creencias se unieron con la ideología del poder negro en Estados Unidos y en el mundo, convirtiéndose entonces en un fenómeno político y cultural.

Empezó en esos años, un fuerte movimiento musical de calipso y ska, que se fue convirtiendo poco a poco en el roots-raggae que explora los temas de sufrimiento en el ghetto, la esclavitud, los derechos humanos, la igualdad y el amor. También el tema de Haile-Selassie como deidad viviente, quien en 1967 visitó Jamaica y causó gran impresión en todo el país. El raggae incluye elementos del rock, de soul, del blues y del funk, lo cual facilitó que se extendiera internacionalmente.

Como cultura e ideología, la creencia Rastafari se extendió y se ha adoptado como resistencia a la operación, a la hipocresía, a la explotación de los pueblos, a la esclavitud y a la guerra. La música reggae se vive como una experiencia de amor, de libertad, de conexión con la naturaleza y de igualdad entre todos.

► Hippie

"Si pudiera dejar de pensar, aunque me quede, aunque me acurruque en silencio en un rincón, no me olvidaré. Estaré allí, pesaré sobre el piso. Soy, existo, pienso luego existo; soy porque pienso. ¿Por qué pienso? No quiero pensar, soy por que pienso que no quiero ser, pienso que...¿por qué?"

Jean Paul Sartre, La

Son las raíces de un movimiento juvenil que tuvo lugar en los últimos años de la década de 1960 y que se caracterizó por la anarquía no violenta, la preocupación por el medio ambiente y el rechazo al materialismo occidental. Conocido también como Flower Power (el poder de las flores), se originó en San Francisco, California. Los hippies formaron una contracultura políticamente atrevida y antibelicista, y artísticamente prolífica en Estados Unidos y en Europa. Su estilo psicodélico y lleno de colorido estaba inspirado por drogas alucinógenas como el ácido lisérgico (LSD) y se plasmaba en la moda, en las artes gráficas y en la música de cantantes como Janis Joplin o de bandas como Love, Grateful Dead, Jefferson Airplane y Pink Floyd.

En la actualidad sigue existiendo este movimiento, pero más que sus ideales, lo que sigue en tendencia es la vestimenta, ahora se llaman pandros, además se caracterizan por ser personas muy cultas, con mentalidades que buscan favorecer a todos y son los revolucionarios, aquellos que luchan por el pueblo y que reclaman sus derechos. Están comprometidos al cambio y a la lucha con los menos favorecidos.

› Gótico:

Tal vez la ignorancia en la ciencia del conocimiento humano se deba al falso pudor de quienes no se han atrevido a escribir sobre de ello.

Francisco Palma

Existen muchas definiciones de lo que es o supone es la cultura gótica, versiones de un movimiento o escena que se nos plantean de un modo muy tergiversado, en su mayoría con definiciones personales de como ve el individuo su realidad, más nunca lo hace general y desde la raíz del termino, que ya envuelto con otros estilos, formas de pensar movimientos, etc., se nos presenta como una contracultura, que en realidad dista mucho de ser lo que era cuando nació.

El gótico tiene sus inicios entre 1850 y 1860 en Francia como un movimiento anti-social encabezado por obreros en su mayoría y por estudiantes que vivían en constante opresión por parte del sistema que la sociedad en ese entonces tenía, maquillando sus caras de blanco y vistiendo de negro daban a entender el hecho de que la opresión los tenía muertos. Quedando en calma la Europa del siglo XIX, el gótico como una cotracultura resurge en los 80' cuando el punk estaba ya

en sus términos como algo fuerte, de ahí que haya tomado algo del estilo punk, en cuanto a imagen, algunas ideologías y también algo de música.

Se ha enriquecido con Filosofía (ya sea personal o de autores o personajes relacionados) Arte (pintura, dibujo, fotografía, teatro, performances) Literatura (de temas relacionados con el gótico) Música (conciertos, eventos varios) logrando convertirse para algunos en una forma de vida, para otros una moda y para otros en un sentimiento.

► Dark

"La sociedad reprime la expresión de sentimientos, a menos que sea con fondos comerciales, así que el dark refleja esa indiferencia a la vida y a los sentimientos, a la belleza, a lo efímero, a lo etéreo, a lo mágico, a lo humano; esa indiferencia que se convierte en armagedon interno de emociones y sentimientos, en un éxtasis emocional propio."

Francisco Palma

El vestirse de negro, el maquillarse, el tener perforaciones o tatuajes es una forma de mostrar que existen más opciones que las implantadas, es su forma de expresar el rechazo a un riguroso estándar estético, cuando en nuestra sociedad los modelos estéticos de belleza los dan los medios masivos de información controlándonos y reprimiendo el gusto personal. En todo caso, en los darketos cada vestimenta, tipo de maquillaje, perforación, tatuaje, etc., lleva una marca personal, ese es su fin significativo, el lograr la individualidad y la libertad del ser.

La palabra dark es una palabra anglosajona que significa oscuro. El movimiento dark surge en Inglaterra a finales de los setentas y se extiende a todo Europa, Nueva-York y San Francisco. Tiene sus orígenes en la música punk de los años setenta y su postulado de "no futuro". Grupos posteriores hicieron música a partir de letras misteriosas, sonidos disonantes y angulares, escenificados en conciertos teatrales:

The Feelies, Gang of Four, The Cure y, más tarde, Bauhaus, considerado pionero del género dark, por su reivindicación abierta.

El movimiento post punk, que comenzó a ser llamado dark o punkgótico, mantuvo rasgos de su antecesor, pero sin la violencia nihilista. Ahora visten de negro y blanco, se maquillan el rostro y su afición es el romanticismo, la literatura de terror y fantasía: Howard Phillips Lovecraft, Edgar Allan Poe, Charles Baudelaire, entre otros.

La década de los años ochenta fue propicia para que el movimiento se asentara en México, un país desencantado por la crisis económica que marcó el fin de las promesas de ascenso social. Lo dark se asimiló como rechazo a la falta de oportunidades. Los jóvenes comenzaron a tomar aspectos de lo vampírico a través de su vestimenta, que consideran es la manifestación de su ser interno. Maffesoli considera como característica común de las nuevas comunidades emocionales la “estética del sentimiento”, lo cual no es una experiencia individualista, sino algo “que por su misma esencia es apertura a los demás, al Otro”. Apertura que connota el espacio, el destino común, que en el caso de los darkies es la búsqueda de integración a partir de su visibilidad como grupo con características estéticas diferentes. En México se les puede encontrar en el Distrito Federal, Guadalajara, Estado de México, Monterrey y Tijuana.

El dark refleja que la sociedad nos tiene oprimidos y sojuzgados a un sistema nihilista y totalitario, su forma de ver

es que esto, no nos deja ser libres al actuar y nos mantiene alienados, así metafóricamente piensan que “vivimos muertos” pues aceptamos la represión eterna, dejando que el gobierno controle nuestra vida, y por ello el dark trata de despojarse de todo eso, experimentar y encontrar en uno lo que la sociedad y el mundo no dan, esos sentimientos, esa alegría y esa sonrisa. El dark refleja esa soledad que tiene la gente a pesar de estar rodeada por mas gente. De esa muerte que nos espera a cada momento en cualquier lugar. El dejar fluir los sentimientos al máximo, sea cual sea este y que pensar en que cualquier momento podemos morir.

El dark es uno de los movimientos contraculturales que más relación tiene con las bellas artes, ya que se puede encontrar en la literatura, el teatro, la fotografía y la música. En cuanto a la literatura se menciona que todos los filósofos del existencialismo tenían tendencias dark, en el sus explicaciones acerca de la existencia y sus manifestaciones emocionales.

► Dark y gótico como una sola cultura

El gótico nace mas haya de la luz, en cualquier zona oscura. Amor a la oscuridad y a todo lo que ella conlleva. Amor a la vida, a la Muerte, a la Melancolía. El Dark no tiene nada que ver con el Satanismo así que es mejor no unir conceptos.

El gótico surgió a partir de los siglos XII y XIV, con la Arquitectura y las artes. Aunque el movimiento Dark comenzó por los 70's cuando llegó el movimiento Punk a Inglaterra; entonces se formó un nuevo movimiento Punk, con otra forma de vestir y otro fondo mucho más depresivo. Comenzaron a aparecer grupos como Bauhaus; Los seguidores del movimiento vestían ropas negras, se maquillaban la cara de blanco y se ponían sombras negras.

Un Dark puede ser visto de varias formas: ... por la sociedad moralista como unos "inadaptados"; por los frescos como unos frustrados tontos que solo quieren llamar la atención; Por otros simplemente porque quieren aparentar ser malos o rudos; para algunos Punks solo son una mala deformación de su movimiento, en fin hay muchas formas de determinar o clasificar a un Dark, pero la verdad es que es una forma de vida que incluye arte, música, literatura, vestimenta, etc.

Solo que ahora hay muchos "faroles" que creen que por vestirse de negro son darks y no es así, el formar parte de este movimiento no depende de si te vistes de negro o no, depende de gustos literarios, pensamientos, ideologías, géneros musicales, es un todo conjunto de esto y mucho más.

La música dark está más ligada al culto. Los instrumentos que se usan son de diversos tipos, sinfónico acústicos,

electrónicos, y lo que en verdad interesa es la muerte, el dolor y la depresión y no por esto son satánicos, inclusive mucha música oscura habla sobre el cristianismo.

Pero también, es tolerar la existencia y libre pensamiento de cada individuo, es crear libremente lo que se crea conveniente, es expulsar mentalmente el orgullo de saber lo que se está haciendo.

UNIDAD CULTURAL ALTERNATIVA DE COMERCIO Y EXPRESIÓN

► Solución del Problema.

El tema que se va a proyectar es único en el mundo, a pesar de ser una plaza, no es una plaza convencional, pues el tipo de usuarios pide un tipo de arquitectura que se adapte a sus gustos y que los espacios estén acondicionados de acuerdo a sus necesidades, que en muchos casos rompen con los parámetros de lo normal en cuanto a funcionalidad. Existen lugares dedicados a este tipo de culturas, mercados, museos, foros, auditorios, etc., pero no un espacio en el que todo esto se conjugue. El lugar que aquí se diseñará, tratará de un centro de esparcimiento dedicado a la difusión cultural y el comercio, siguiendo la línea de las actividades que se realizan en el actual Tianguis Cultural del Chopo.

El proyecto se plantea que cuente con las características de una plaza, probablemente en el que a partir de un espacio céntrico se distribuyan todas las áreas para realizar las actividades que se destinarán.

Este espacio contará con locales comerciales en los que se seguirán realizando las actividades de compraventa y trueque,

particular del tianguis, los locales serán de las características y medidas de los de un mercado convencional, ya que por lo general los productos que se venden no son de marcas prestigeadas, también existirá una zona de locales de comida que abastecerá la necesidad de consumo de toda la plaza.

Otra de las partes de este proyecto, será el foro para conciertos, espacio destinado a dar difusión a nuevos grupos musicales que quieran darse a conocer o a grupos ya conocidos que busquen lugares donde promocionar sus canciones, igualmente este foro servirá para hacer presentaciones teatrales, o performances. Este lugar será lo que actualmente es el foro "Radio Chopo".

Para realizar conferencias, mesas redondas, presentaciones de libros, exposiciones, pláticas e inclusive exhibiciones cinematográficas, el lugar también necesitara de un Auditorio de Usos Múltiples.

*Cabe señalar que el foro tendrá un área en la que no habrá butacas ni gradas, esto es referencia de lugares análogos, destinados a este tipo de eventos de culturas alternativas como por ejemplo, el "Circo Volador", esta área libre es para que los chavos, puedan sentarse en el piso y entablar sus

foros de discusión, muy a su estilo, o para que se queden parados y puedan brincar, bailar y moverse a su gusto.

Para cubrir lo que actualmente son las galerías de arte y de fotografía, se realizará una sola galería, sin embargo se creará un gran vestíbulo en el que se también se podrán adaptar exhibiciones de arte para atraer al usuario y entre a conocer lo que se exhibe dentro de la galería, así se podrán realizar dos o tres exhibiciones de diferentes tendencias al mismo tiempo.

Del mismo modo dentro la plaza se situará una taquilla de Ticket Master, sustituyendo la camioneta que se coloca al inicio del tianguis en la que se venden boletos y reparten propagandas de conciertos y eventos próximos. Para la realización de propagandas, habrá una imprenta y un área de diseño.

Lo que actualmente es el espacio anarco-punk, se planteará como una plaza semi-cubierta, en ella podrán reunirse los punks a convivir y dar pláticas sobre su cultura.

Además se propone un área de biblioteca y audiotéca en el que se preste u acervo de libros, revistas, partituras, videos, discografías, información sobre artistas y grupos musicales, guías para aprender música y manuales para tocar

instrumentos, dentro de este espacio existirán áreas de acervo, de lectura, de computadoras, y como complemento la recepción y la barra de préstamo.

Otro elemento que conformará el conjunto será la zona de Intercambio y busca-talentos, Este sitio contará con una zona de recepción en que se presentarán informes y se harán anuncios para que los usuarios hagan ofertas entre ellos, cubriendo con ello la idea básica del Chopo de realizar trueques de objetos que estén interesados en adquirir o cambiar como instrumentos, discos o piezas de colección, pero también este espacio se aprovechará para exhibir en un periódico mural avisos de grupos musicales en búsqueda de nuevos integrantes que sepan tocar algún instrumento o cantar, además habrá cabinas de audio y sonido para que ahí mismo puedan realizarse las pruebas pertinentes para aceptar o rechazar a su candidato o inclusive grabar sencillos. Como complemento de éste espacio se propone hacer una radio local, sitio al que se destinara el nombre de "radio chopo" será una exclusiva de la plaza, en donde se transmitirá música tanto de artistas conocidos como de aquellos usuarios que quieran ir a presentar su música ahí, además será un punto ideal para difusión de eventos tanto internos como externos y para la realización de programas y foros de discusión de gran interés para los visitantes.

Además de todo lo ya mencionado es ideal para consumir el lugar que cuente con áreas dedicadas al esparcimiento, por ello es fundamental que se considere crear áreas verdes y áreas libres que den lugar a la convivencia en donde inclusive se pueda en ocasiones realizar eventos como concursos de graffitis, patinaje, etc.

LOS ACTORES O USUARIOS

Se ha hecho ya una larga descripción al respecto de las ideologías y filosofías de las culturas alternativas, que serán los principales usuarios y a los que va dirigido este tema de tesis, se hará una breve descripción de la forma en que se moverán dentro del lugar.

► Usuarios Primarios

Como ya se ha dicho, los usuarios primarios son en su mayoría jóvenes, con mentalidades y gustos diferentes a los convencionales, por lo que entran en el marco de lo alternativo, o mal llamado contracultural.

Darks, punks, skates, hip hoperos, graffiteros, gothics

Todos estos caben dentro de ese marco alternativo. Estos usuarios llegaran ya sea caminando –pues generalmente son peatones asiduos usuarios de los transportes públicos, por ser jóvenes- o viniendo del estacionamiento a una plaza que los llevara al acceso principal, este llevara a un vestíbulo a cubierto que distribuirá a las zonas principales, foro, galería, auditorio y comercio. Dependerá de los usuarios que parte de la plaza

quieren visitar, para tomar una dirección. Cerca de estas áreas deberá existir sanitarios, casetas de vigilancia y taquillas, donde sea el caso, para que le sea fácil al usuario identificar estas zonas.

Músicos.

Los músicos llegan a hacer presentaciones o conciertos, inclusive en algunas ocasiones únicamente van a hacer promoción con conferencias o firmas de autógrafos. En el caso de los músicos por ser personas –que en algunos casos llegan a ser famosos y reconocidos–, lo ideal es brindarles un estacionamiento y un acceso privado, el cual de manera directa o indirecta los lleve fácilmente a los camerinos, en donde se prepararan para el evento, o antes bien, a un acceso al foro –cuando este cerrado– para realizar los preparativos de luz, sonido, instrumentación y ensayos. Obviamente desde los camerinos debe haber un acceso directo a lo que será el escenario. La forma de salida de este será de la misma forma, del escenario a los camerinos y de los camerinos a la salida privada, a menos claro que quieran ir a dar una vuelta por la plaza.

Artistas y Creativos.

Estos usuarios son aquellos artistas que llegarán a la Unidad con el fin de preparar los últimos detalles de la exhibición o ya a la inauguración de sus exposiciones, también pueden ser escritores que llegan a hacer la presentación de un artículo o libro que escribieron, inclusive algún cineasta interesado en proyectar su arte en este lugar, a parte puede haber invitados que fueron requeridos para participar en conferencias o mesas redondas. En el caso de estos personajes, no se necesita tener un estricto rigor con respecto a la protección de identidad, ya que generalmente a pesar de ser reconocidos, no provocan las mismas reacciones de fanatismo que pueden provocar los integrantes de un grupo musical. Por lo tanto ellos pueden tener –sí un estacionamiento privado–, pero entrar por el acceso principal, llegar al vestíbulo y pasar a la zona administrativa en donde se les dará informes de sus movimientos o llegar directamente al área del evento, (galería o auditorio).

› Usuarios Secundarios

Comerciantes

Son las personas que realizan las actividades compraventa en los locales comerciales, así como las que se encuentran en los locales de comida. El acceso de estas personas será por el patio de servicio, pero este tendrá una vinculación directa con los locales, y aun mas estrecha con los de comida ya que crea mayor desperdicio y basura, del patio de maniobras se podrá distribuir el material que guardan en las bodegas y que necesitan los vendedores en sus negocios.

Personal Administrativo

Es la gente que trabajara en el desempeño adecuado de las actividades dentro del Centro y se encargara de los procesos económicos, como la contabilidad y el manejo de los recursos. Aquí entran los integrantes de los Comités de Representación, y lo que respecta a difusión cultural. Las actividades que estos desempeñan deben contar con las características de una oficina, contar con despachos, áreas de escritorios, áreas de trabajo y barras para computadoras, sala de juntas, archiveros, etc. Estos usuarios pueden o no contar con estacionamiento privado, aunque se puede reservar

algunos cajones exclusivamente a los directivos, pueden entrar por el acceso principal, pero el vestíbulo deberá llevar directamente a la zona de oficinas, en caso de no ser así, deberán tener un acceso secundario que no los haga hacer grandes recorridos para llegar al su lugar de trabajo. Esta área tiene que tener sanitarios privados.

Personal de Mantenimiento.

Estas personas son las que se dedican a realizar los trabajos de aseo y limpieza de la zona, así como a dar manutención a los servicios de infraestructura de la plaza o para realizar trabajos de restauración u otros. En este caso deberán entrar por la zona de servicio, este acceso generalmente da al patio de maniobras y a las bodegas, en donde pueden contar con un espacio para sus vestidores y sanitarios, aunque pueden tener cerca de los sanitarios u otros servicios su cuarto de servicio o de aseo, que contará con un lavadero o tarja y mobiliario en donde se almacenaran los instrumentos de trabajo que necesitan, como herramientas, artículos de limpieza y otros. De ahí se distribuirán indiferentemente a los espacios en donde realizaran sus actividades.

EL GÉNERO ARQUITECTÓNICO DEL EDIFICIO

Ya que no existe una clasificación en las normas de la SEDESOL, que sea compatible totalmente con el giro de el proyecto que se va a diseñar, se integraran los grupos de comercio y cultura.

CULTURA

Según las normas de la SEDESOL la caracterización de elementos que un inmueble necesita para entrar en el subsistema de cultura es:

El subsistema cultura esta integrado por el conjunto de inmuebles que proporcionan a la población la posibilidad de acceso a la recreación intelectual y estética, así como la superación cultural, complementarias al sistema de educación formal.

Los inmuebles se caracterizan por reunir las condiciones necesarias para fomentar la lectura y el estudio, así como integrar a la comunidad al campo de la actividad artística y cultural al que se quiere enfocar, propiciando la ocupación del tiempo libre en actitudes positivas.

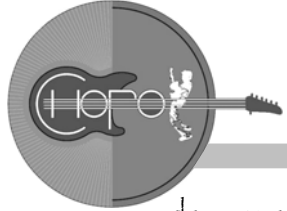
Este equipamiento apoya al sector de educación y contribuye a elevar el nivel intelectual y el acervo cultural de los habitantes.

La clasificación de los elementos de equipamiento en los que de acuerdo a las características puede entrar este proyecto son:

- Casa de cultura (INBA)
- Centro Social Popular. (SEDESOL), la característica de estos elementos es que son de atribución específica de los gobiernos municipales. Se incluyen aquí como criterios de apoyo para la Planeación del Desarrollo Urbano; y con carácter de indicativos para su aplicación por las autoridades locales.

CASA DE CULTURA:

Inmueble con espacios a cubierto y descubierta cuya función básica es la de integrar a la comunidad para que disfrute de los bienes y servicios en el ámbito de la cultura y las artes, propiciando la participación de todos los sectores de la población, con el fin de desarrollar aptitudes y capacidades

de acuerdo a sus intereses y relación con las distintas manifestaciones de la cultura.

Para lograr este objetivo se debe contar con aulas y salones de expresión cultural, sala de conciertos, galerías, auditorio, librería, cafetería, área administrativa, entre otros.

En algunos casos se cuenta también con museo y filmoteca, así como con equipo de radio y televisión.

Este tipo de equipamiento es recomendable que se establezca en localidades mayores de 5,000 habitantes y puede ser diseñado ex profeso o acondicionado en inmuebles existentes, sin embargo hay que tomar en cuenta los espacios y superficies considerados en los módulos tipo dispuestos, con superficie construida total de 3,802; 1,900 y 768 m².

CENTRO SOCIAL POPULAR

Inmueble destinado al servicio de la comunidad, en el cual se llevan a cabo actividades de educación extraescolar, conferencias, representaciones, cursos de capacitación y eventos sociales diversos, coadyuvando así a la organización, interrelación y superación de la población.

Está constituido generalmente por salón de usos múltiples; salones para educación extraescolar, lectura y actividades artesanales; área de exposiciones y salones de juegos; servicios generales, sanitarios y administración, estacionamiento y áreas verdes y libres.

Su dotación se recomienda en localidades mayores de 5,000 habitantes, mediante módulos tipo de 2,500; 1,400 y 250 m² construidos.

COMERCIO

Este subsistema de equipamiento está integrado por establecimientos donde se realiza la distribución de productos al menudeo, para su adquisición por la población usuaria y/o consumidora final, siendo esta etapa la que concluye el proceso de la comercialización.

Los elementos que conforman este subsistema son instalaciones comerciales provisionales o definitivas en las que se llevan a cabo operaciones de compraventa al menudeo de productos alimenticios, de uso personal y otros artículos.

El equipamiento para la comercialización es un componente básico del desarrollo urbano y tiene particular participación en el desarrollo económico, ya que apoya la producción y

distribución de productos mediante los elementos de este subsistema.

MERCADO PÚBLICO (Sra. de Economía)

El elemento del equipamiento comercial, estructurado con base en la organización de pequeños comerciantes que proporcionan al consumidor final el abastecimiento al menudeo de productos alimenticios de usos personal y de artículos para el hogar. Como parte importante de la cadena de distribución de comercio al detalle, se orientan fundamentalmente a satisfacer las necesidades de la población de estratos medios y bajos.

Por los servicios que proporciona y los habitantes beneficiados, el mercado público debe ubicarse en e zonas de uso habitacional, previendo el mínimo de interferencia a las viviendas colindantes o próximas a éste; cuenta con locales agrupados de acuerdo a la compatibilidad de sus giros comerciales, comida, ropa, calzado, etc.

Asimismo dispone de áreas para circulación, bodega seca, andén de carga y descarga con patio de maniobras, sanitarios públicos, depósito de basura, administración y estacionamiento público, entre otros servicios.

Su ubicación se recomienda en localidades mayores de 5,000 habitantes, definiendo para ello tres alternativas de mercados públicos, que pueden adoptarse como prototipos para ser aplicados donde se requieran; estos son módulos de 120, 90 y 60 locales o puestos: en localidades menores de 5,000 habitantes con requerimientos de mercado público, puede instalarse un modulo de 30 locales en un terreno de 920 m².

